

El Álbum Ilustrado Como Objeto Lúdico De Entretenimiento Y Aprendizaje:

Concepto de álbum ilustrado contemporáneo

TRABAJO FIN DE GRADO
GRADO EN BELLAS ARTES -UNIVERSIDAD DE SEVILLA
CURSO 2016-2017
AUTOR: Michael Núñez de Padua

TRABAJO FIN DE GRADO
GRADO EN BELLAS ARTES -UNIVERSIDAD DE SEVILLA
CURSO 2016 – 2017

TÍTULO:

El Álbum Ilustrado Como Objeto Lúdico De Entretenimiento Y Aprendizaje:
Concepto de álbum ilustrado contemporáneo

AUTOR: Michael Núñez de Padua

TUTOR: Manuel Fernando Mancera Martínez

Vº. Bº. DEL TUTOR: Firma del profesor tutor

ÍNDICE

TRABAJOS ARTÍSTICOS.....	7
--------------------------	---

ESTUDIO TEÓRICO.....	45
----------------------	----

INTRODUCCIÓN	47
Objetivos	48
<i>Objetivos Generales</i>	48
<i>Objetivos Específicos</i>	48
Definición de Álbum Ilustrado	49
Antecedentes.....	51
<i>Antecedentes Históricos:</i>	51
• El padre del Álbum Ilustrado: Randolph Caldecott.....	52
• Consolidación del Álbum Ilustrado en los años 60:	
Maurice Sendak y Tomi Ungerer	54
• El Álbum Ilustrado en el siglo XXI: Autores Influyentes.....	60
<i>Antecedentes Técnicos</i>	61
Estructura Externa e Interna de un Álbum Ilustrado Contemporáneo.....	65
Intereses Comerciales y tendencias en el ámbito editorial	67
El Álbum Ilustrado como herramienta de aprendizaje/educativa.....	75
Adaptación del Álbum Ilustrado a nuevos campos creativos – El álbum ilustrado como objeto de ocio	77
¿Ha cambiado el mensaje/contenido/moraleja?	82
Conclusión	83
Anexo: <i>Relación de las asignaturas cursadas en el grado de Bellas Artes con la propuesta planteada</i>	84

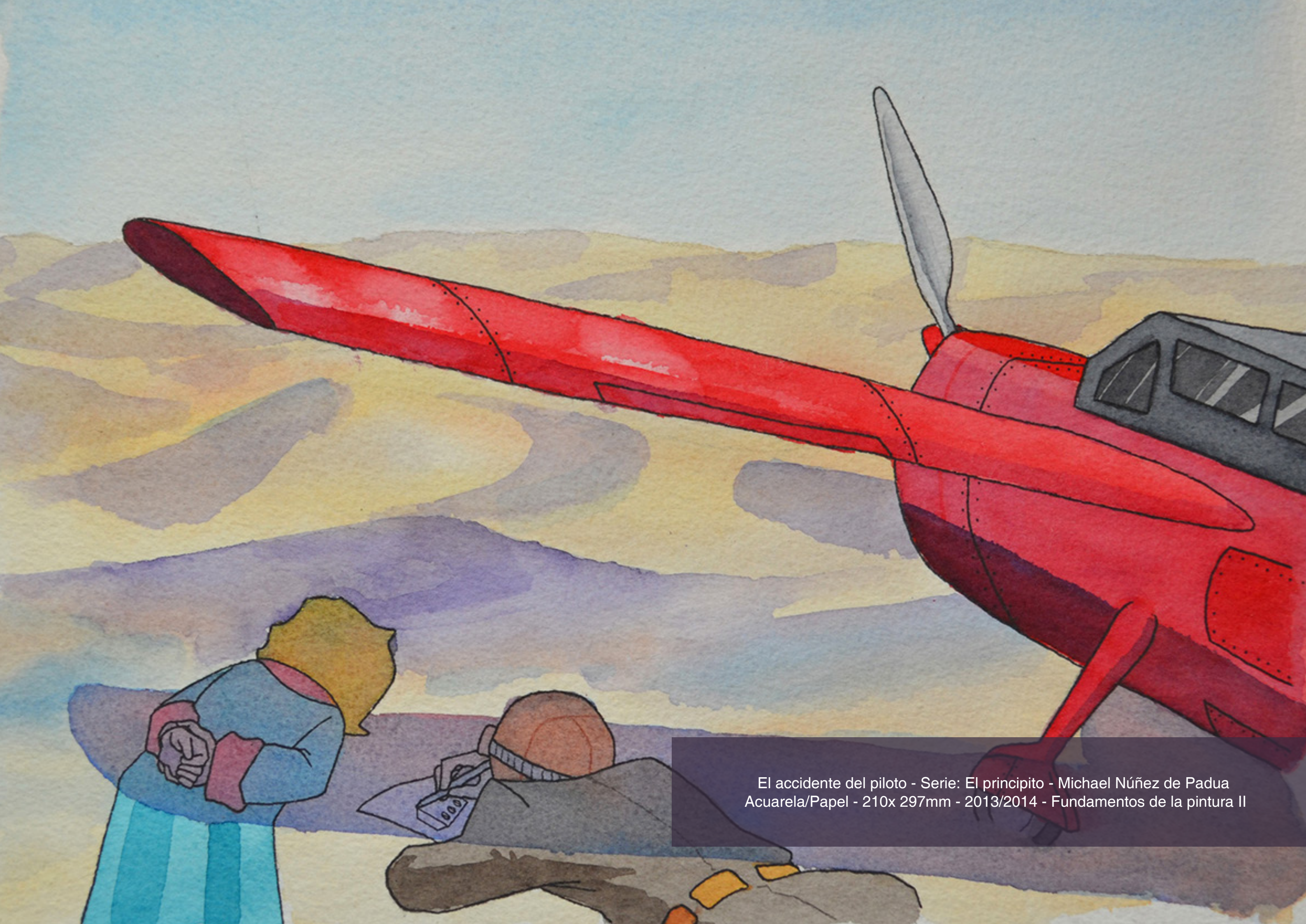
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN PROFESIONAL.....	87
---	----

<i>Bibliografía:</i>	90
<i>Webgrafía:</i>	91
<i>Fuentes de imágenes:</i>	93

TRABAJOS ARTÍSTICOS

El accidente del piloto - Serie: El principito - Michael Núñez de Padua
Acuarela/Papel - 210x 297mm - 2013/2014 - Fundamentos de la pintura II

El Principito viaja interplanetario - Serie: El Principito - Michael Núñez de Padua
Acuarela/Papel - 420x 297mm - 2013/14 - Fundamentos de la pintura II

El Principito y el piloto encuentran agua - Serie: El Principito - Michael Núñez de Padua
Acuarela/Papel - 297x 210mm - 2013/14 - Fundamentos de la pintura II

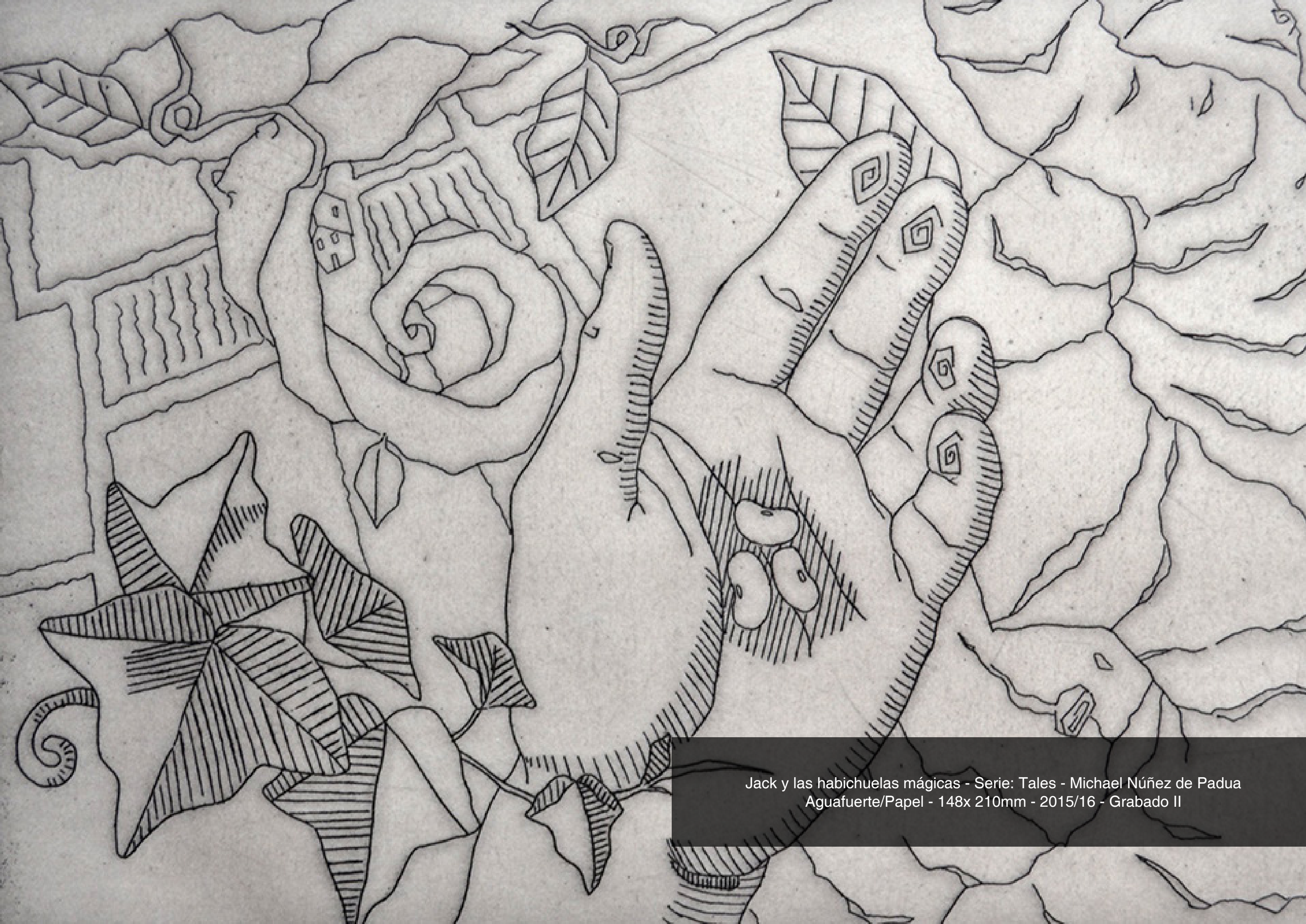
El Principito y el zorro - Serie: El Principito - Michael Núñez de Padua
Acuarela/Papel - 297x 420mm - 2013/14 - Fundamentos de la pintura II

La despedida - Serie: El Principito - Michael Núñez de Padua
Acuarela/Papel - 297x 420mm - 2013/14 - Fundamentos de la pintura II

Jack y las habichuelas mágicas - Serie: Tales - Michael Núñez de Padua
Aguafuerte/Papel - 148x 210mm - 2015/16 - Grabado II

La liebre y la tortuga- Serie: Tales - Michael Núñez de Padua
Aguafuerte/papel - 297x 210mm - 2015/16 - Grabado II

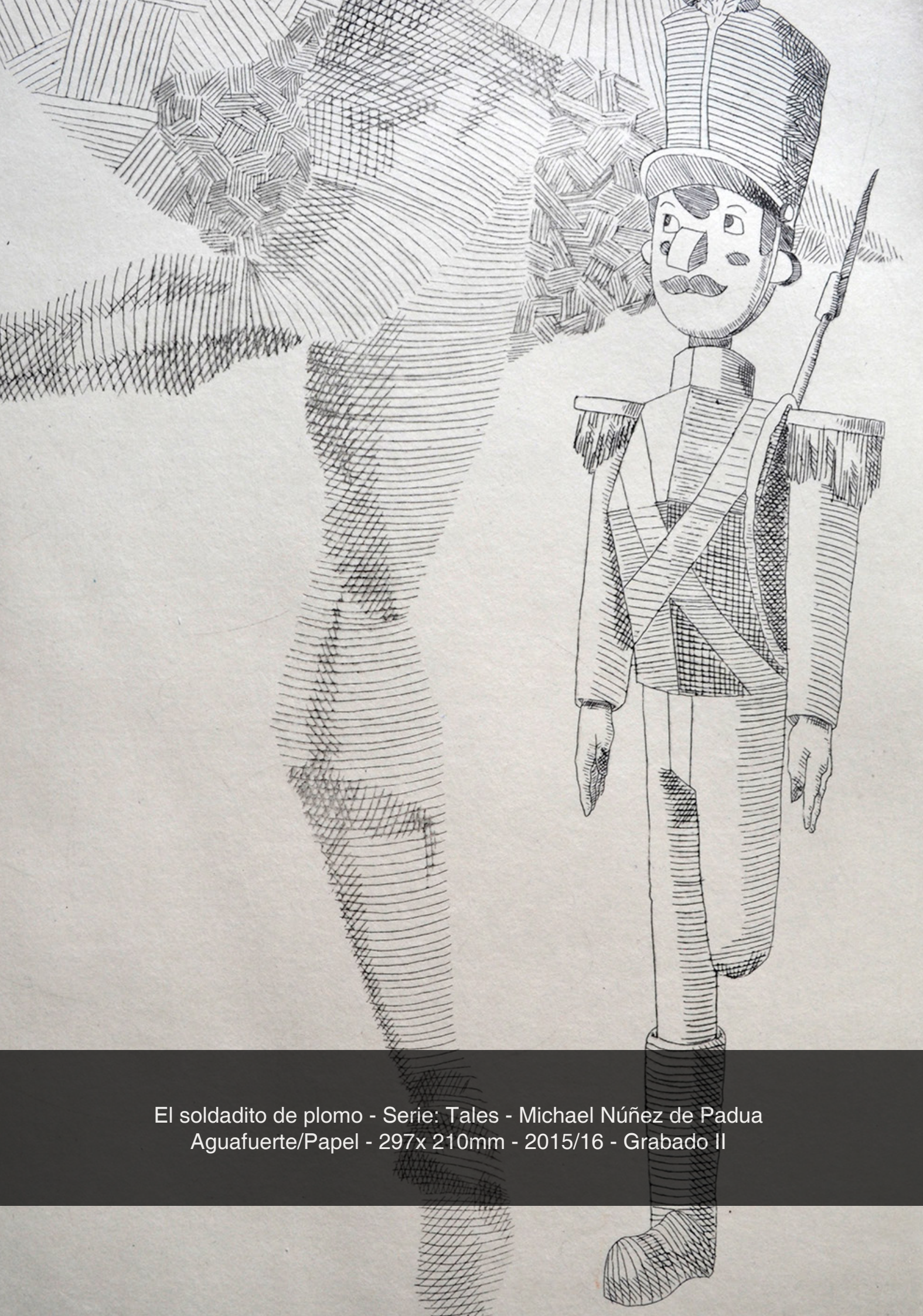
¡Que Viene el Lobo!

Caperucita roja - Serie: Tales - Michael Núñez de Padua
Aguafuerte al azúcar/Papel - 148x 210mm - 2015/16 - Grabado II

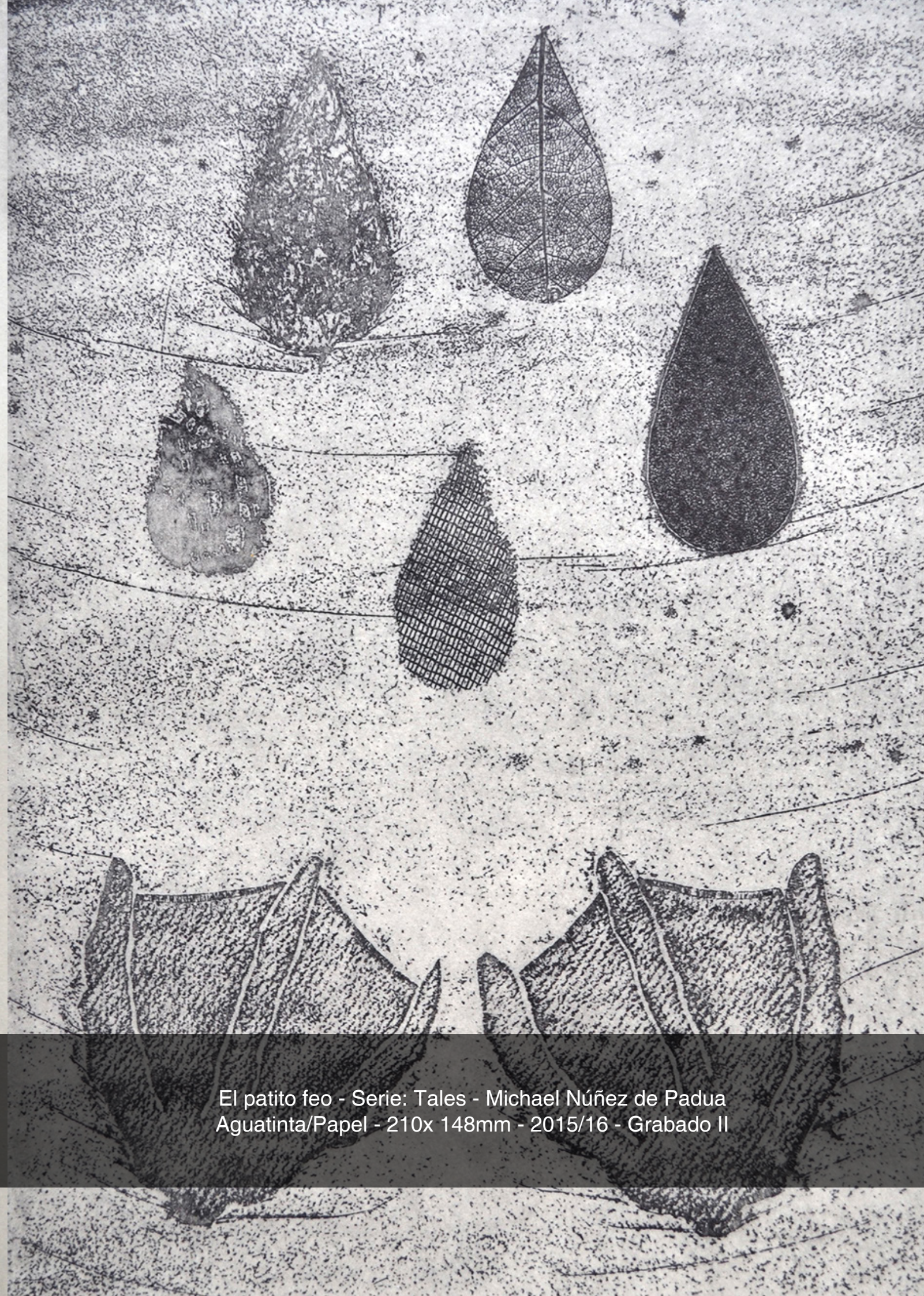

El rey rana - Serie: Tales - Michael Núñez de Padua
Fotopolímero/Papel - 210x 297mm - 2015/16 - Grabado II

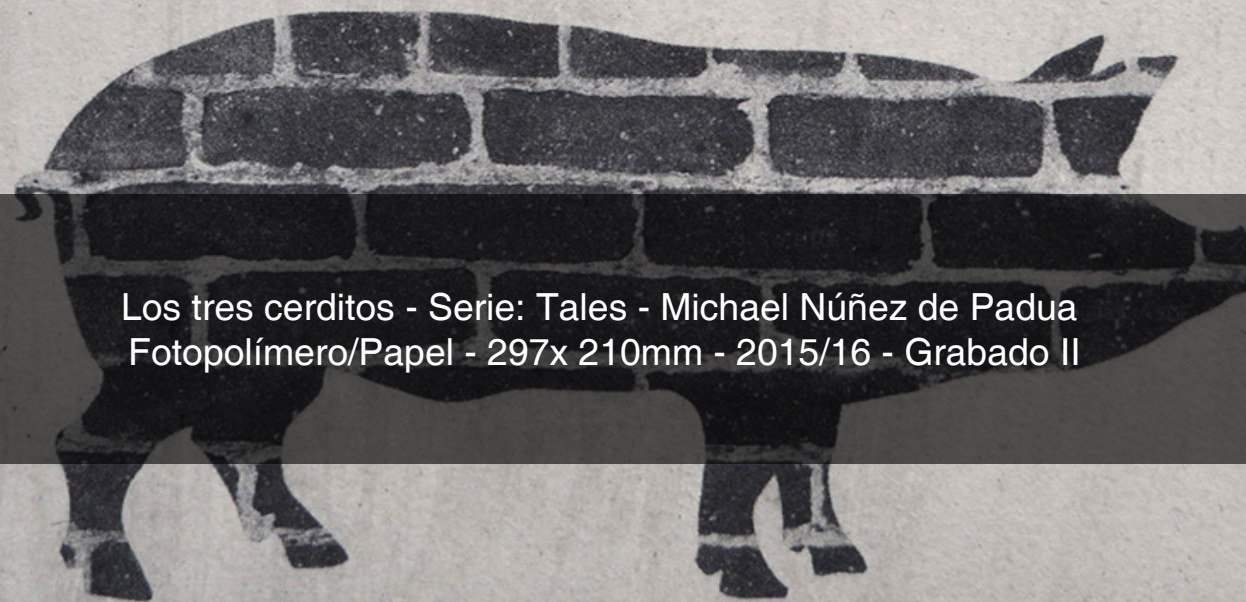
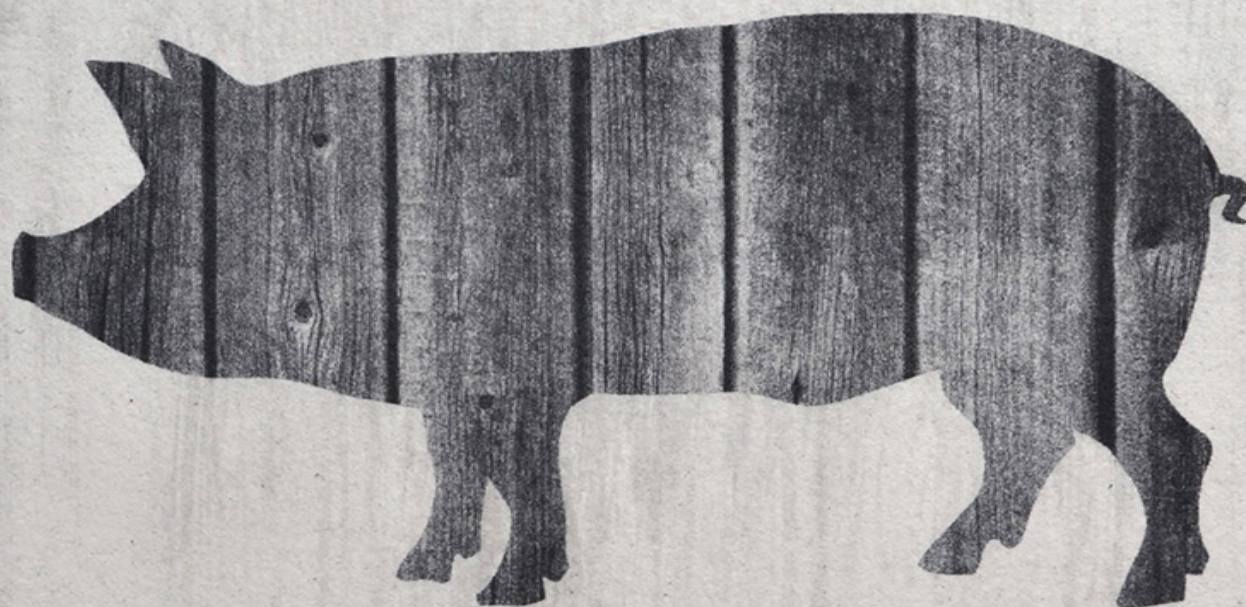

El soldadito de plomo - Serie: Tales - Michael Núñez de Padua
Aguafuerte/Papel - 297x 210mm - 2015/16 - Grabado II

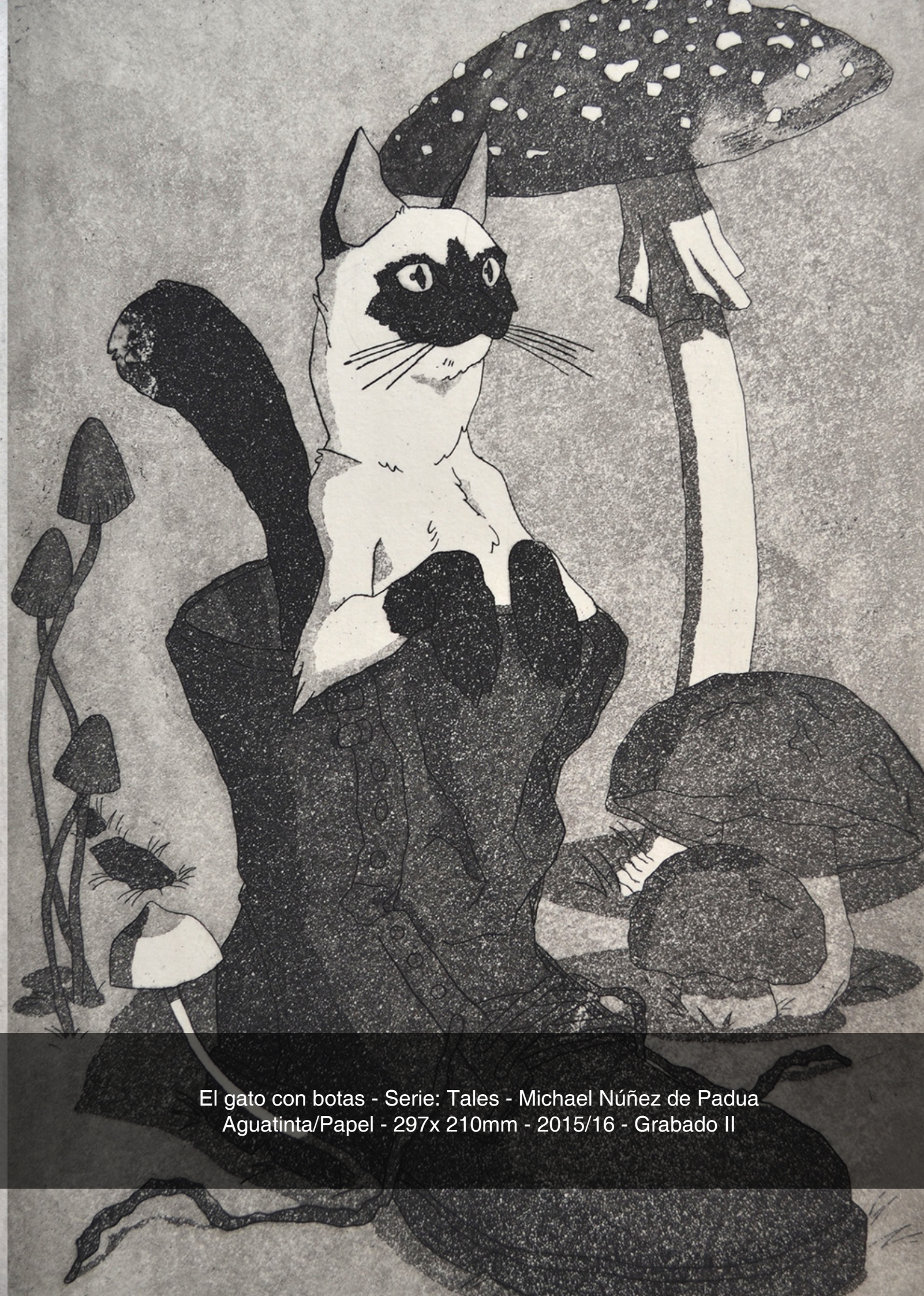

El patito feo - Serie: Tales - Michael Núñez de Padua
Aguatinta/Papel - 210x 148mm - 2015/16 - Grabado II

Los tres cerditos - Serie: Tales - Michael Núñez de Padua
Fotopolímero/Papel - 297x 210mm - 2015/16 - Grabado II

El gato con botas - Serie: Tales - Michael Núñez de Padua
Aguatinta/Papel - 297x 210mm - 2015/16 - Grabado II

Pirates - Michael Núñez de Padua - Digital (Adobe Illustrator) - 420x 297mm
2016/17 - Arte, diseño y comunicación

Aliensquirt - Michael Núñez de Padua - Digital (Adobe Illustrator) - 180x 130mm
2016/17 - Arte, diseño y comunicación

Tejón/Ratón/Ardilla - Serie: Fábula I - Michael Núñez de Padua
Engobe bajo cubierta/Cerámica - 150x 150mm - 2016/17 - Cerámica

Lobo/ Oso- Serie: Fábula II - Michael Núñez de Padua - Esmaltes bajo cubierta/
Cerámica - 150x 150mm - 2016/17 - Cerámica

Scrooge y su sobrino - Serie: Cuento de Navidad - Michael Núñez de Padua - Paper
cut/Cartulina - 420x 297mm - 2016/17 - Ilustración

La visita inesperada de Marley - Serie: Cuento de Navidad - Michael Núñez de Padua
- Paper cut/Cartulina - 420x 297mm - 2016/17 - Ilustración

El primer espectro (Visita al pasado) - Serie: Cuento de Navidad - Michael Núñez de Padua
- Paper cut/Cartulina - 420x 297mm - 2016/17 - Ilustración

El segundo espectro (Visita al Presente) - Serie: Cuento de Navidad - Michael Núñez de Padua - Paper cut/Cartulina - 420x 297mm - 2016/17 - Ilustración

El tercer espectro (Visita al futuro) - Serie: Cuento de Navidad - Michael Núñez de Padua - Paper cut/Cartulina - 420x 297mm - 2016/17 - Ilustración

Rey/Cáliz/Pócima/Mago - Serie: Once Upon A Time - Michael Núñez de Padua
Digital (Adobe Illustrator) - 70x 70mm - 2016/17 - Ilustración

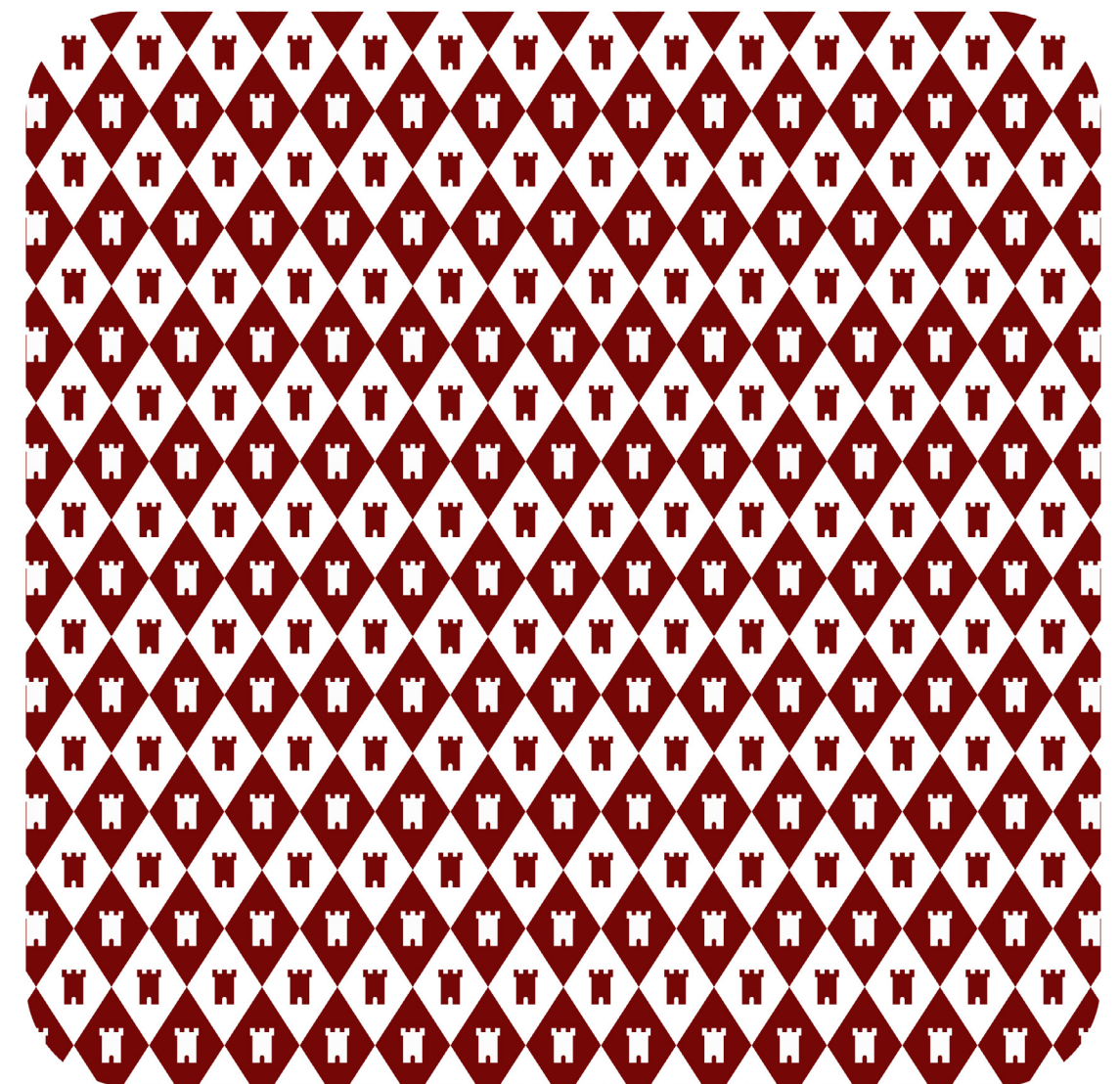

Dragón/Estandarte/Espada/Campesina - Serie: Once Upon A Time
Michael Núñez de Padua - Digital (Adobe Illustrator) - 70x 70mm - 2016/17
Ilustración

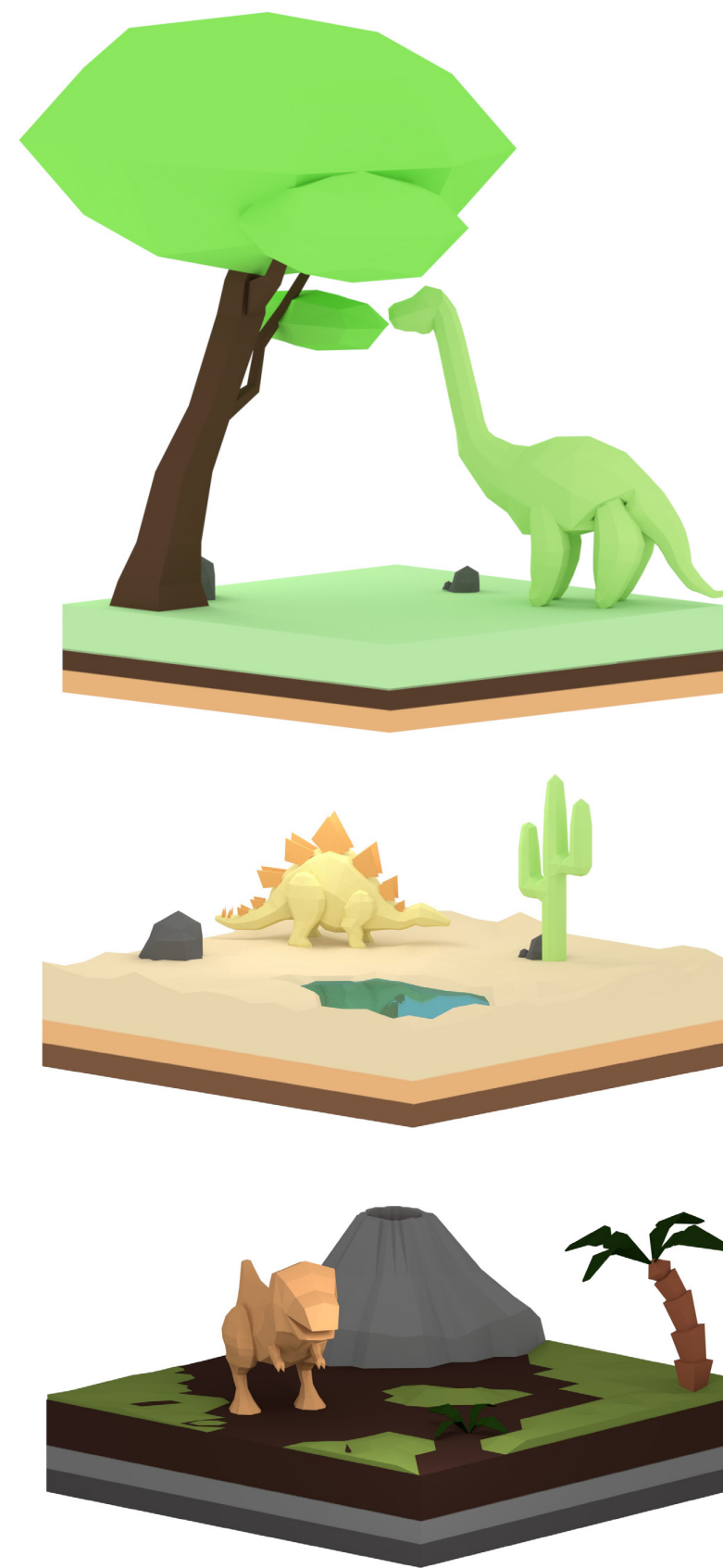
Caballero/Torre/Clérigo/Carta - Serie: Once Upon A Time
Michael Núñez de Padua - Digital (Adobe Illustrator) - 70x 70mm - 2016/17 - Ilustración

Reverso - Serie: Once Upon A Time - Michael Núñez de Padua
Digital (Adobe Illustrator) - 70x 70mm - 2016/17 - Ilustración

El monstruo del lago - Michael Núñez de Padua - Digital (Adobe Photoshop)
420x 297mm - 2016/17 - Ilustración

Brachiosaurus/Stegosaurus/Tyrannosaurus-Rex - Serie: Dinosaurios - Michael
Núñez de Padua - Modelado 3D (Blender) - 2016/17 - Arte y Tecnología

ESTUDIO TEÓRICO

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de investigación pretende abordar y poner sobre la mesa la actual situación del álbum ilustrado y el papel que desempeña en el ámbito social, tratado éste desde el punto de vista de su utilidad como elemento de aprendizaje en la educación y de su función como objeto lúdico de entretenimiento, observando, y haciendo hincapié en su gran capacidad de adaptación a otros campos creativos.

Para ello, se aportarán numerosas definiciones de lo que es un álbum ilustrado, todas ellas descritas de diferente modo, pero con el nexo común de que todas mantienen una concordancia y comparten la misma idea al respecto, para, de algún modo, establecer una definición de álbum ilustrado satisfactoria lo más cercana posible a lo que supone ser un álbum ilustrado. Se hará un breve y escueto recorrido a través de la historia del mismo, centrando nuestra atención en los pilares fundamentales que componen estas crónicas; apoyándose especialmente en reconocidos autores-ilustradores de renombre como elementos de gran peso en este trayecto, que son además personas de incalculable importancia para la historia del mismo. Se realizará también, a su vez, un pequeño repaso a los avances técnicos que surgieron en torno al mundo del álbum ilustrado, estos serían los propios avances de la imprenta y sus métodos de reproducción e impresión, así como los debidos progresos sucedidos en torno a la ilustración, mejoras que fueron las detonantes que catapultaron éste tipo de libros a su actual posicionamiento.

Se llevará a cabo un desglose del contenido específico de los álbumes ilustrados, tanto en su parte interna como en la externa, así como un conciso análisis del mismo.

Por último y no menos importante, se abarcarán los intereses comerciales actuales del sector del álbum ilustrado, sus estrategias de ventas y las tendencias propias de las editoras.

OBJETIVOS

Objetivos Generales

- Ampliar conocimientos en base al álbum ilustrado.
- Evaluar los criterios de calidad en el mercado de la ilustración.
- Conocer la situación actual del álbum ilustrado.
- Analizar el mercado de este tipo de libros para entender sus exigencias.

Objetivos Específicos

- Identificar autores y estéticas para conformar un mapa conceptual del álbum ilustrado.
- Promover institucionalmente el valor intrínseco del álbum ilustrado como producto de calidad para reforzar mensajes en distintos sectores sociales.
- Investigar los distintos procesos técnicos que hoy por hoy han posicionado de manera destacada al producto que tratamos en este proyecto para ser competitivo en el sector editorial.
- Procesar las variables identificativas para que un mismo producto literario tenga distintos modos de representación, estudiando su puesta en escena, composición, estructura, valores, conceptos, etc.

DEFINICIÓN DE ÁLBUM ILUSTRADO

Para hablar, acerca de los álbumes ilustrados es preciso saber qué es un álbum ilustrado, conocer las características que lo componen, comprender cuál es el papel que desempeñan en la sociedad actual y, en términos generales, entender de qué trata para no caer en la confusión y ser capaces de reconocer este tipo de obras plástico-literarias cuando las veamos en relación a otro tipo de publicaciones.

El punto de vista del que parte esta investigación en base a lo que es o de lo que podría o debiera ser un álbum ilustrado es el siguiente: concibe éste tipo de libros como objetos artísticos que fusionan texto e imágenes como nunca antes se había hecho, es decir, texto e imagen se compenetrán tan a la par que de omitir uno de estos dos componentes, la historia que se plasma en el álbum ilustrado carecería de su significado. A su vez, es una pieza de incalculable valor, tanto estético como funcional; pues éste a parte de evocar emociones en su público consumidor, que no solo es referido para los más pequeños de la casa, sino que ambiciona y consigue ser objeto de consumo para toda clase de edades, pretende ser a menudo didáctico, de una u otra forma, divertido y servir como entretenimiento. Didáctico en tanto en cuanto debe servir como método de aprendizaje para los niños, y para los no tan niños, por ende debe ser enriquecedor y aportar algo al espíritu, tanto como ofrecer nuevas maneras y distintos enfoques sobre posibles modos de comprender el mundo que tenemos a nuestra disposición, así como fomentar la creatividad. Debe ser entretenido a la par que divertido, pues ha de servir como refugio contra el aburrimiento como un portal lo es para un pájaro en un día de lluvia, de lo contrario no se consumirían esta clase de libros, ha de tenerse siempre presente que quien compra estos libros espera encontrar una ventana a otro mundo, una ruta de escape para desconectar de su rutina diaria, espera pues pasar un rato agradable disfrutando de la historia que se narra a través de las ilustraciones y del texto de manera simbiótica.

No obstante a todo lo anterior expuesto, muchos siguen sin ver el álbum ilustrado como un género propio dentro de la literatura, más bien es considerado como un subgénero de la literatura infantil, es decir, una extensión de lo que vienen siendo los cuentos infantiles, todo ello, posiblemente, debido a una serie de prejuicios en cuanto a lo que se predispone de un libro cuando el texto va acompañado de una serie de imágenes.

Hasta aquí el punto de vista desde donde arranca esta investigación en base a lo que ha de ser un álbum ilustrado, pero dado que en la diversidad de opiniones se encuentra la riqueza del conocimiento, se ha de reconocer que existen numerosas interpretaciones al respecto, inclusive hoy día, si fuéramos a una librería a preguntar por uno de estos libros, lo probable es que el dependiente

tenga una imagen bastante difusa de lo que es un álbum ilustrado, esto en el mejor de los casos; veamos pues otra serie de definiciones aportadas por otras personas cercanas al entorno del álbum ilustrado, de los cuales, la mayoría, son expertos del sector :

“El libro álbum, un texto en donde existe una relación interdependiente entre texto e imagen. No se puede entender uno sin considerar al otro. [...] la imagen narra lo no dicho por la palabra, o la palabra dice lo no considerado por la imagen.” (Orozco López, Mª Teresa, 2009)

La definición que nos propone el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, del Gobierno de España, a través del Instituto Nacional de tecnologías educativas y de formación del profesorado (INTEF), es la siguiente:

“El álbum ilustrado es un conjunto armónico de ilustración y texto. En algunos casos pesa más la imagen y en otros la palabra. Se trata, pues, de un tipo de libros que busca una comunicación con los lectores, a través de una doble vía: la de la ilustración y la del texto escrito. De esta forma, la propuesta resulta enriquecedora para un lector que debe interpretar dos códigos diferentes.” (Instituto Nacional de Tecnología Educativa y de Formación del Profesorado, 2015)

Una visión más poética de su definición nos la da Jorge Morla en su artículo dedicado al álbum ilustrado en el periódico El PAÍS:

“No son libros para niños ni novelas gráficas, son relatos cosidos con ilustraciones. Ediciones cuidadas al máximo en las que la lectura es acompañada, guiada, por ilustradores que, lejos de limitarse a adornar un texto, lo complementan, mientras van ganando su propio espacio como creadores.” (2015)

Otra posible definición la encontramos en un artículo escrito por Piu Martínez:

“El álbum ilustrado es más que un libro. Es una manifestación creativa que recibe más de la comunicación visual que de la literatura. [...] El funcionamiento armónico entre imagen y texto produce una síntesis de dos formas de lectura, la textual y la visual, que prolonga el sentido de relato.” (2008)

Antecedentes Históricos:

El hombre, desde su origen, nos ha sorprendido con su incesante inquietud de querer perpetuar conocimientos, sucesos, creencias, o algún otro pensamiento que les preocupará como especie. Esto, lo hacían plasmando ``dibujos`` en las paredes, ya que la escritura aún no había dado sus inicios, estas imágenes en su mayoría eran narrativas, por ello, no es difícil especular que las pinturas rupestres no descubiertas todavía por distintas variantes, encerraran en sí enseñanzas de algún tipo, con lo cual estaríamos hablando, de manera hipotética, de los primeros álbumes ilustrados, aunque dada la discrepancia de características entre estas pinturas y las que se asumen que ha de tener un álbum ilustrado, debemos entender tanto estas pinturas, como los papiros egipcios, los monumentos arquitectónicos ``narrativos`` griegos y romanos, así como los murales del medievo y sus manuscritos iluminados medievales; y un largo etcétera más, como predecesores de lo que en un futuro, junto a otros factores, harían aparecer el álbum ilustrado.

El nacimiento del álbum ilustrado se debió principalmente a la convicción de que los niños aprendían mucho más rápido las lecciones y enseñanzas que se narran en los libros, si éste en cuestión iba acompañado de imágenes que reforzaran lo leído en el texto, ello conseguía que lo escrito fuese mucho más fácil para su comprensión. De este modo, un libro ilustrado transmitía, a los más pequeños de la casa, conocimientos de manera más rápida y efectiva que un libro carente de ilustraciones. Tanto es así, que en la actualidad, los libros siguen conservando las ilustraciones como parte de su diseño.

“Está misma idea fue compartida por Comenius que llego a decir <<Las imágenes -decía- son la forma de aprendizaje más fácil de asimilar que puede ofrecerse a los niños>>” (Salisbury, M. 2005)

A pesar de la corta vida que aún ha experimentado el álbum ilustrado desde su aparición, y a la espera de que todavía le quede mucho más camino por recorrer, en ese breve espacio de tiempo han ido surgiendo ilustradores/autores de muy grandes cualidades que bien pudieran haberles hecho mención en éste proyecto de investigación, mas no es lo que procede; por tanto, nos centraremos en lo que se consideran los pilares básicos de la historia del álbum ilustrado.

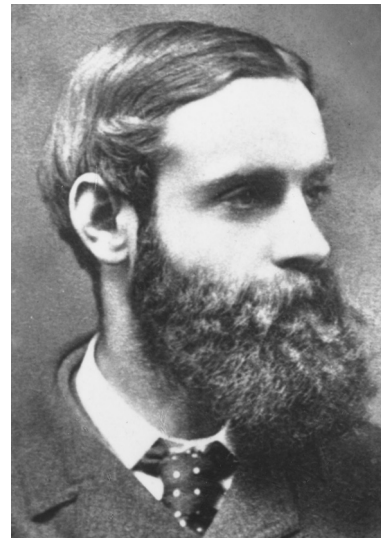

El padre del Álbum Ilustrado: Randolph Caldecott

La primera aparición de lo que podríamos definir como álbum ilustrado contemporáneo se produjo en el siglo XIX, época también conocida como la edad de oro de la ilustración, de la mano del ilustrador inglés Randolph Caldecott.

Randolph Caldecott

Randolph Caldecott ilustrador, pintor, y escultor, británico. Nacido en 1846 un 22 de marzo en Chester. Estudió arte en la escuela nocturna de arte de Manchester. A la edad de 26 años ya era conocido, por aquel entonces, como un ilustrador de éxito de revistas. En el año 1877, Edmund Evans, quien fue impresor y grabador altamente reconocido de la época, le propuso a Caldecott ilustrar una serie de libros infantiles de Navidad para sus hijos, dada la pérdida de los servicios de Walter Crane como su ilustrador oficial, ilustrador, que junto a Caldecott y Kate Greenaway, fueron los más prolíferos de aquel momento. El resultado fueron los títulos: 'The House that Jack Built' y 'The Diverting History of John Gilpin', publicados en 1878, fueron álbumes ilustrados de un tremendo éxito, tanto es así, que continuó con la labor de ilustrar cuentos. Caldecott fue un hombre de salud bastante débil, enfermo, y murió en uno de sus numerosos viajes, en San Agustín, el 12 de febrero de 1886, con tan solo 39 años de edad. (The Randolph Caldecott Society UK, 2005)

Randolph Caldecott

Las ilustraciones de Caldecott, en su mayoría, nos muestran escenas de personajes típicos de la era victoriana, cabalgando a caballo, yendo de caza, ello, probablemente, se debiera a la gran pasión por montar a caballo y salir a cazar que tenía Randolph Caldecott y que solía realizar.

Sus ilustraciones nos muestran una estética bastante naturalista del mundo, en la que vemos envueltos a los personajes en escenarios y realizando acciones cotidianas, siempre impregnadas con ciertos aires de humor.

Según expertos en la materia, el verdadero nacimiento del álbum ilustrado se produjo en brazos del ilustrador inglés Randolph Caldecott, por ello se le conoce con el pseudónimo: el padre del álbum ilustrado moderno. Maurice Sendak, mayoritariamente conocido por su libro infantil 'Donde viven los monstruos', considerada una obra maestra literaria de narrativa visual:

“afirma en su ensayo Caldecott & Co : Notes on Books and Pictures (Farrar, Straus & Giroux, 1988): La obra de Caldecott señala el comienzo del libro ilustrado moderno. Creó una ingeniosa yuxtaposición de imagen y palabra, un contrapunto que nunca se había visto antes. Las palabras se omiten,

Randolph Caldecott, *Huntsmen Looked over a Stone Wall at a Cow*. [Ilustración]

pero la imagen habla. Las imágenes se omiten, pero las palabras hablan. En resumen, es la invención del libro ilustrado” (Salisbury, M. y Styles, M. 2012)

Probablemente debamos esta afirmación a que antes de la aparición de Caldecott en el mundo de los libros ilustrados, las ilustraciones aparecidas anteriormente en éstos, generalmente, eran imágenes que nada tenían que ver con el texto al que acompañaban, y en el supuesto de que tuvieran algo que ver, no eran más que meras ilustraciones que representaban literalmente lo expresado con anterioridad en el texto al que acompañaban, ilustraciones, por tanto, de las cuales se podría bien prescindir sin que la obra se viera afectada en el sentido narrativo de la misma. Es, pues, gracias a Caldecott que imagen y texto formen parte de un todo de manera simbiótica, que separados ambos, no tendrían ningún sentido.

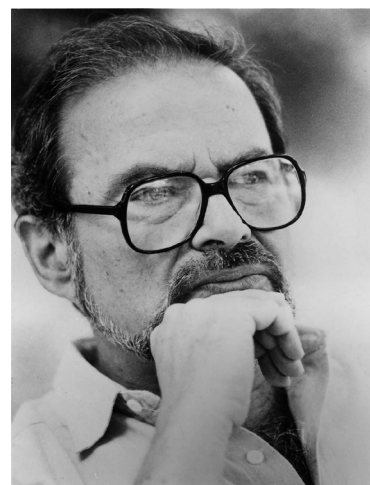
Consolidación del Álbum Ilustrado en los años 60: Maurice Sendak y Tomi Ungerer

A mediados del siglo XX, en la década de los 60, surgieron una serie de ilustradores de gran potencial que marcaron los corazones de los más pequeños, y de los no tantos, con su particular forma de realizar álbumes ilustrados. Se produjeron varios cambios en el ámbito del libro ilustrado, no solamente estilístico, si no que, además, los autores/ilustradores comenzaron a expresarse de un modo más personal e íntimo. Quizás, esa fuese una de las razones por las cuales sus libros tuvieron tanto éxito.

Hablar del álbum ilustrado a partir del año 1960 sin mencionar a dos, quizás los más importantes, de sus grandes creadores, podría casi percibirse como un vacío palpable dentro de la historia del álbum ilustrado. Estos dos artistas son Maurice Sendak y Tomi Ungerer, ambos genios en lo que a los cuentos respecta, que se han ganado el derecho, merecido, de aparecer en la historia de éste.

Maurice Sendak (2016) *Donde viven los monstruos*.

Maurice Sendak

Maurice Sendak

Maurice Sendak nació en Brooklyn, Nueva York (EEUU) en el año 1928 un 10 de junio y su fallecimiento fue relativamente reciente, murió en Connecticut (EEUU) el 8 de mayo del año 2012.

“Desde 1951 realizó más de 90 libros infantiles, una prestigiosa trayectoria por la que recibió en 1970 el Premio Andersen, y el Premio Laura Ingalls Wilder en 1983. En 1996 el Gobierno de los Estados Unidos le entregó la Medalla Nacional de las Artes

y en 2003 le concedieron el Premio Internacional Astrid Lindgren de Literatura Infantil, junto con la autora austriaca Christine Nöstlinger. Hijo de inmigrantes judíos de origen polaco, Maurice Sendak estudió pintura y dibujo en el Art Students League de Nueva York. Consiguió su primer empleo como ilustrador para All America Comics y en 1951 comenzó a trabajar como ilustrador para la editorial Harper and Brothers. Impulsó una auténtica revolución en el panorama literario infantil por las ideas, la forma y el contenido de sus libros. La crítica especializada le calificaba como “uno de los hombres más influyentes de los Estados Unidos, porque darle forma a la fantasía de millones de niños es una terrible responsabilidad”. (Kalandraka, 2013)

Se le cita en el libro 'El arte de ilustrar libros infantiles -Concepto y práctica de la narración visual- de Martin Salisbury y Morag Styles' como posiblemente el mejor ilustrador de cuentos infantiles que haya pisado la Tierra hasta la actualidad, esta afirmación se debe a que fue uno de los primeros ilustradores que causó un gran impacto influyente en profesores y especialistas, así como en los niños y sus respectivos padres.

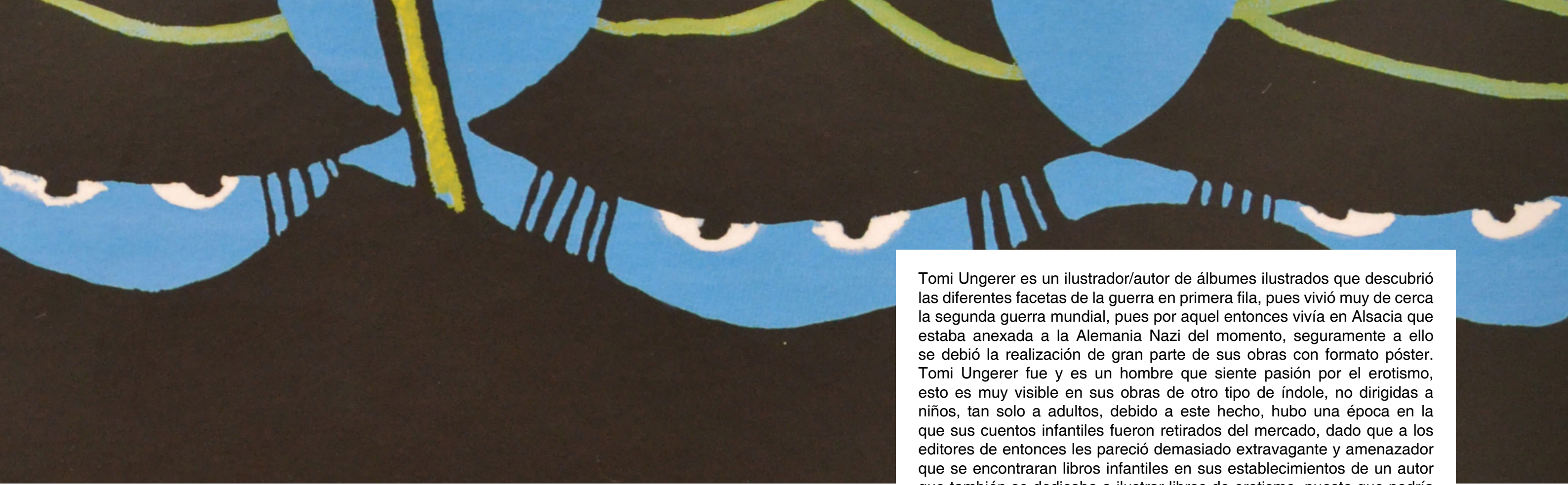
Su obra cumbre es el más que conocido álbum ilustrado 'Where the Wild Things are' 1963 (Donde viven los monstruos), que ha sido adaptada a una multitud de disciplinas artísticas diferentes, como el teatro y el cine. Donde viven los monstruos trata de una manera simple y eficaz el sentimiento de la rabia, junto a otros tantos, a través de un niño llamado Max, que dado su mal comportamiento en casa, es castigado por su madre, enviando a éste a su habitación, es ahí donde despierta la imaginación del pequeño, que imagina encontrarse en una selva donde se encuentra con una variedad de enormes y horripilantes monstruos, de dientes afilados y ojos amarillos, que tras una de sus maniobras es declarado rey del lugar, todo es diversión hasta que Max, inclusive los monstruos, empiezan a aburrirse, Max decide huir de la isla y volver a casa, donde le espera un plato caliente, y unos brazos llenos de amor donde cobijarse.

Maurice Sendak tiene un arsenal de álbumes ilustrados fabulosos, aunque es cierto que ninguno ha alcanzado la fama de 'Donde viven los monstruos'. Ilustró también obras de otros autores, como la serie de 'The Little Bear' de Else H Minarik.

Maurice Sendak (2016) *Donde viven los monstruos*.

Tomi Ungerer (2016) *Los tres bandidos*.

Tomi Ungerer

Tomi Ungerer nació en Estrasburgo (Francia) en el año 1931.

Claude Truong-Ngoc (2014) *Tomi Ungerer*

“Sus primeros dibujos, de ambiente bélico, reflejaban su rechazo a la guerra y al fascismo. En 1956 emigró a Nueva York, donde comenzó a escribir libros infantiles que tuvieron mucho éxito. Publicó en medios tan importantes como The New Yorker, Esquire, Life Show o Fortune. Ya en la cumbre de su carrera durante los años 60, Ungerer plasmó en su obra su reacción contra la hipocresía y la superficialidad de la sociedad americana. Se mudó a una granja en Canadá y a finales de los 70 se trasladó a Irlanda con su familia. Su producción, que abarca 40 años de creación, se calcula entre 30.000 y 40.000 trabajos de diferentes estilos, y más de 120 libros. Entre otras distinciones, recibió la Medalla de Oro de la Sociedad de Ilustradores y el Premio Hans Christian Andersen en 1998. Al retirarse como dibujante, desarrolló otra faceta como filántropo, volcado en causas humanitarias”. (Kalandraka, 2013)

Tomi Ungerer es un ilustrador/autor de álbumes ilustrados que descubrió las diferentes facetas de la guerra en primera fila, pues vivió muy de cerca la segunda guerra mundial, pues por aquel entonces vivía en Alsacia que estaba anexada a la Alemania Nazi del momento, seguramente a ello se debió la realización de gran parte de sus obras con formato póster. Tomi Ungerer fue y es un hombre que siente pasión por el erotismo, esto es muy visible en sus obras de otro tipo de índole, no dirigidas a niños, tan solo a adultos, debido a este hecho, hubo una época en la que sus cuentos infantiles fueron retirados del mercado, dado que a los editores de entonces les pareció demasiado extravagante y amenazador que se encontraran libros infantiles en sus establecimientos de un autor que también se dedicaba a ilustrar libros de erotismo, puesto que podría resultar escandaloso que un ilustrador/autor de libros infantiles también tuviese otro tipo de faceta menos agradable para la industria del álbum ilustrado.

Destacamos de Tomi Ungerer sus álbumes ilustrados: ‘Moon Man’ 1966, que narra la siguiente historia: El hombre luna desea participar en la diversión que se da en la Tierra, y que él desde su posición observa. Cuando éste logra satisfacer su capricho, es acosado y perseguido por los habitantes del planeta. Pero al final, logra regresar a casa. Maurice Sendak afirma de éste álbum lo siguiente: “Posiblemente, el mejor álbum del momento”. (Martínez, P. 2008)

Y ‘Los tres bandidos’ que nos muestra la historia de tres bandidos que se dedican a saquear los carruajes que se cruzan en su camino, hasta que a través de una pregunta formulada por una niña pequeña que recientemente habían ‘‘adoptado’’ en uno de sus robos, empiezan a recoger a niños abandonados, y no queridos, para cuidarlos hasta que éstos se hagan mayor. Todo ello contado mediante, y casi enteramente, dos planos de colores: azul y negro. Tal es el éxito de esta obra que cuenta con su adaptación a largometraje de animación.

Tomi Ungerer, cuenta a su vez, con su propio documental biográfico. El nombre del mismo es el siguiente: Far Out Isn’t Far Enough: The Tomi Ungerer Story, dirigido por Brad Bernstein y emitido por Canal +. Al igual que Maurice Sendak, cuenta con adaptaciones al género cinematográfico, teatral, etc.

Jimmy Liao (1999) *When the Moon Forgot*.

El Álbum Ilustrado en el siglo XXI: Autores Influyentes

Podríamos afirmar que en el siglo XXI se está produciendo un auge en el mundo del álbum ilustrado. Los escaparates de las librerías se colman de un sin fin de libros ilustrados con maravillosas y cuidadas portadas, unas ilustraciones que nada más verlas a través del brillo del cristal te invitan a pasar dentro, a ojear el libro, contemplar su asombroso contenido, y en última instancia, a comprarlo. Esto, quizás, se deba a que actualmente vivimos en la era de la imagen, todo lo que vemos y sentimos, proviene en un 70% de las imágenes que nos rodean, esta característica es una de las más importantes para comprender la actual situación de los álbumes ilustrados. Cuentan, transmiten, entran por los ojos y emocionan, o tal vez no, y su auge solo se pueda explicar a la búsqueda de una nueva forma de entretenernos y de aprender, y pasar horas y horas frente a uno de estos libros. Esto, solo lo sabremos dentro de unos años con una retrospectiva mirada al pasado más inmediato.

Como ya se ha mencionado con anterioridad, las librerías están repletas de este tipo de libros, álbumes con ilustraciones muy diferentes entre unos y otros, y es que si tuviésemos que decidir un estilo y/o manera de hacer los álbumes ilustrados concreto que esté o vaya a marcar el siglo XXI nos resultaría una tarea muy difícil o simplemente imposible. Pues el siglo XXI nos está demostrando que estilos como el de las autoras/ilustradoras Rebecca Dautremer, con sus increíbles ilustraciones realizadas mediante la técnica del gouache, sus composiciones provenientes del ámbito de la fotografía, y su espléndida forma de dibujar y de dar color, y Sara Fanelli, cuyas ilustraciones enamoran por su simplicidad y síntesis, haciendo un uso más que espléndido de la técnica del collage, y con tono, muy personal y un tanto Naif, al igual que autores/ilustradores de la talla de Jimmy Liao, con su manera tan infantil y bella de ilustrar, Shaun Taun, con sus característicos dibujos de corte realista y la carencia de texto en algunos de sus álbumes, así como las ilustraciones de Benjamin Lacombe, de cuyas ilustraciones lo más impactante es el tamaño de los ojos de éstas, característica arraigada del arte oriental, capaces de transmitir cualquier emoción que éste se proponga, junto a las ilustraciones del japonés Katsumi Komagata, que usa el pop-up para comunicar mediante volúmenes aquello que nos desea transmitir, y los dibujos de Conrat Roset, de estética bella y delicada, con sus impresionantes estallidos de color, son capaces de convivir en el mercado de manera armoniosa y sin conflictos aparentes.

Antecedentes Técnicos

Hemos de tener en cuenta que la historia y la evolución del álbum ilustrado está íntimamente ligado al avance que se manifiesta en la tecnología reprográfica. Por tanto, a medida que surjan avances en ésta, también se sucederán una serie de mejoras en el ámbito del desarrollo del libro ilustrado.

La madera fue la principal herramienta usada para los primeros métodos de impresión conocidos, con ella se trasladaba texto e imagen a la superficie del papel, es lo que se conoce como el grabado en madera o xilografía, procedimiento que posteriormente evolucionó al grabado en linóleo, en el cual, las zonas que no han de aparecer en la impresión eran rebajadas mediante el uso de gubias, con ello obteníamos dos áreas de distintas alturas, una, la ahuecada, y dos, la zona que había de imprimirse, que queda en altorrelieve, a la cual posteriormente le era aplicada tinta sobre su superficie y que al contacto con el papel, ejerciendo la debida presión, daba como resultado la impresión deseada, pero invertida respecto a la original. Esta técnica es conocida como impresión en altorrelieve.

La imprenta surgió en el siglo XV, este suceso permitió, que no solo las personas con unos importantes ingresos económicos pudieran permitirse el lujo de comprar libros, sino que también aquellas con unas ganancias bastante más bajas, pudieran comprarlos y acceder de este modo a la educación. Hasta el momento las impresiones eran realizadas mediante bloques.

En el año 1430, en Europa, Johannes Gutenberg inventa el tipo móvil, este hecho constituyó que fuese factible la impresión en masa.

Hemos de resaltar la importancia de Thomas Bewick en el contexto del siglo XVIII, dado que fue su gran capacidad como grabador-ilustrador lo que le llevo a crear un singular método de grabación en madera (xilografía), que consistía en grabar a contra fibra, esto permitía un mayor virtuosismo en los detalles, mejores texturas y una amplia gama más de tonalidades en la impresión.

Thomas Bewick (1804) *Boys and Ships* o *Boys at the River*

A pesar de que la técnica del pop-up data del siglo XII, lo cierto es que esos libros tenían más en común con las máquinas que con los propios libros. Por ello, se tomará en cuenta, ya que es más apropiado para esta investigación, la datación de esta técnica aplicada específicamente a los libros/ álbumes ilustrados, la cual tuvo sus comienzos en el siglo XVIII. Aunque, la técnica del pop-up tal cual se conoce hoy día, esto es debido a la evolución de la propia técnica, nace en torno al año 1990 y de ahí en adelante.

“Hasta la década de 1830, el color se añadía a mano. George Baxter y Charles Knight inventaron un proceso para imprimir en color con bloques de madera independientes. Baxter patentó en 1835 su <<proceso Baxter>>, en el que combinaba una plancha de grabado con múltiples bloques de madera. El austriaco Aloysius Senefelder inventó el principio de la litografía (que es la base de la imprenta actual) a finales del siglo XVIII, pero el proceso no se utilizaría de forma regular hasta un tiempo después.” (Salisbury, M. y Styles, M. 2012)

En el siglo XIX era frecuente el uso de los procesos de cromolitografía para aplicar el color a los álbumes ilustrados.

Edmund Evans, importante editor de la época, *“fue pionero en la aplicación de procesos fotográficos para la preparación de los bloques de madera.”* (Salisbury, M. y Styles, M. 2012)

La edad de oro de la ilustración – álbumes ilustrados, se comprende entre la última mitad del siglo XIX y principios del siglo XX.

Los progresos surgidos en el campo de la fotolitografía otorgaron cierto protagonismo a las ilustraciones realizadas con acuarela a capas, a su vez el libro-regalo surgido a comienzos del siglo XX se mantuvo en su apogeo.

“A principios del siglo XX, la experimentación con el arte -y la producción- del libro ilustrado fue más audaz y avanzada en Francia que en Gran Bretaña[...] Mientras la impresión tipográfica con bloques en línea dominó en Gran Bretaña hasta la segunda guerra mundial, en Francia se hallaba más extendido el uso no sólo de la litografía, sino también de procesos innovadores como el pochoir, una técnica que consistía en colorear a mano con plantillas.” (Salisbury, M. y Styles, M. 2012)

A continuación, se describe uno de los posibles procesos de edición que se ejecutaban en las imprentas en la década de 1930, ésta reseña forma parte del proceso que llevo a cabo Edward Ardizzone en su serie de álbumes ilustrado ‘Little Tim’:

“Las historias de Tim aparecieron originalmente en gran formato de 230 x 330 mm, e impresa a todo color, pero sólo por una cara del papel. Más tarde se redujeron las dimensiones de los libros y las ilustraciones en color se intercalaron con dibujos en blanco y negro. Para las ilustraciones en color, Ardizzone dibujaba la línea de tinta negra en una capa transparente

y las aguadas de acuarela las pintaba en otra hoja de papel aparte. Este complicado proceso era la única manera de conseguir una línea negra impresa sólida que se igualase al original en lugar de la combinación de los otros tres colores del proceso litográfico (magenta, cian y amarillo).” (Salisbury, M. y Styles, M. 2012)

En las siguientes líneas se describe nuevamente, otro posible proceso de edición acontecido a partir del año 1938, llevado a cabo por Noel Carrington:

“[...] Noel Carrington se propuso producir libros infantiles ilustrados, educativos y asequibles, de buena calidad y en un formato que permitiese la impresión de muchos volúmenes. [...] Para su proyecto era crucial que los artistas dibujasen directamente en placas litográficas, creando así un dibujo independiente para cada color que se fuera a imprimir. De ese modo se ahorra mucho dinero en la separación fotográfica de los colores. Este proceso de implicación directa del artista y el impresor se conocía como autolitografía. Podríamos decir que es lo más parecido a la relación que tienen hoy los ilustradores con la imprenta y la editorial. Las 32 páginas en formato 180 x 230 mm se creaban imprimiendo todo el libro en una gran hoja de papel, de color por un lado y en blanco y negro por el otro. Una vez dobladas y cortadas, se obtenía un libro completo con páginas alternas en color y en blanco y negro.” (Salisbury, M. y Styles, M. 2012)

En la década de 1940 surgió lo que se conoce como impresión lenticular, que consiste en la creación de una imagen que da sensación de profundidad, esto se debe a la fusión de dos o más imágenes ordenadas en tiras a la cual se le adhiere una lente lenticular que, dependiendo del ángulo en el que se mire, producirá una ilusión de movimiento. Con el paso del tiempo, la impresión lenticular ha ido mejorado considerablemente.

Posteriormente, en 1960 sucedieron una serie de cambios en cuanto a cómo se pintaban y se les otorgaba el color a los álbumes ilustrados, ello se debió a la necesidad de los creadores de álbumes ilustrados de expresarse de un modo más particular e íntimo. La mezcla entre collage y pintura aplicada a este sector específico surgió en la misma década.

Siglo XXI Nuevas formas de edición

Gracias a la revolución digital es posible hoy día encontrar álbumes ilustrados completamente digitales, esto no es referido solo a su método de publicación, sino que también han sido realizados de manera íntegra de forma digital. Pero no debemos olvidar que el futuro no se compone solo de píxeles y pantallas de luz, sino que además también existen las cosas que siempre han existido. Y estas, también han sufrido un avance importante a lo largo del tiempo.

La industria de la imprenta ha progresado tanto y tan rápidamente en la última década, que hoy por hoy existen modos de impresión que podrían cumplir las expectativas de casi cualquier editorial o particular. Por una parte, tenemos los avances en las propias máquinas de impresión, las cuales, tienen cada una su

forma única y particular de plasmar la tinta en la superficie del papel, existen varios tipos de impresoras digitales, de las cuales destacaremos las dos principales:

Impresora láser:

“La impresora utiliza carga electrostática con el tóner o tinta en polvo para crear la imagen. Esta partícula puede ser seca o estar sumergida en un líquido. Por lo tanto, se cuenta con sistemas de impresión con tóneres secos y líquidos. Esta imagen entonces se transfiere a papel electrostáticamente, mezclando polvo de tinta seca en un tambor de metal, con el uso del rayo láser.”(ÉPackaging,2013)

Impresora de inyección de tinta:

“La información digitalizada en una computadora se usa para dirigir la tinta a través de diminutos canales para formar patrones alfanuméricos o de puntos a la vez que rocían la imagen sobre el papel. En estos procesos no se necesitan ni cilindros ni presión. Algunas impresoras de inyección de tinta usan una sola boca o canal, guiada por la computadora para oscilar entre el papel y el depósito de tinta. La tinta puede ser de base agua (acuosa), de aceite (solvente), UV o ecosolvente, La inyección puede ser continua o de gotas por demanda. La impresión por inyección de tinta se ha usado por lo general para imprimir envases y materiales de empaque.” (ÉPackaging,2013)

A su vez han surgido numerosos tipos de tinta para esta maquinaria, tintas como: UV o ecosolventes, tinta pigmentada, tinta colorante, etc.

A pesar de todo, la impresora más innovadora que trae el siglo XXI consigo es la que realiza su impresión en 3D, la cual no imprime sobre una base de papel, sino que crea una impresión volumétrica del archivo deseado usando para ello una bobina de filamento de plástico habitualmente monocromo (que ha de estar realizado en algún software 3D específico), el resultado es la pieza deseada en bulto redondo o en relieve, dependiendo esto de las características con las que se haya concebido el archivo original.

Por último, tenemos la gran variedad de tipos de papeles que nos ofrece hoy día el sector editorial, desde papeles satinados, con brillo o mates, hasta un sin fin de papeles texturizados, cada cual con sus gramajes correspondientes, que suelen oscilar entre los estándares: 80gr, 150gr o 300gr.

ESTRUCTURA EXTERNA E INTERNA DE UN ÁLBUM ILUSTRADO CONTEMPORÁNEO

Aparentemente analizar la estructura externa e interna de un álbum ilustrado parece una labor demasiado sencilla como para, siquiera, plantearse. Pues, en términos generales, en su aspecto externo éste está compuesto simplemente por una portada y contraportada, e internamente estaría compuesto por un número determinado de páginas con texto e ilustraciones. Hasta ahí, de forma generalizada, este sería el análisis que efectuaría cualquier persona sin ponerlo en duda, razón no les falta. Pero siendo un poco más meticulosos, el examen de los componentes externos e internos de un álbum ilustrado serían bien distintos.

En su exterior, nos encontraríamos con una portada y contraportada sumamente cuidada, tanto en su composición, como en las formas y los colores escogidos. Resueltas técnicamente con mayor o menor coste dependiendo de la editorial que lo publique. Una vez se ha pasado la portada para comenzar a disfrutar de la historia que ésta alberga en su interior, se encuentran las páginas de respeto habituales que suelen aparecer en casi cualquier tipo de publicaciones, con la diferencia de que éstas normalmente son diseñadas con algún tipo de ilustración. Pasamos páginas, y efectivamente, se encuentra la historia con sus respectivas ilustraciones, escrita con un tamaño de letra que supera el estándar, que complementada con la información que aportan las ilustraciones crean la historia al completo, ilustraciones que suelen ocupar, sino la página completa, casi el total de la página, imágenes capaces de acaparar la atención de las miradas durante minutos enteros pues vienen fabulosamente decoradas e ilustradas con un sin fin de colores y formas que van y vienen, entran y salen, es en este dar y recibir entre texto e imagen donde se esconde el significado verdadero del álbum ilustrado, que a su vez esconde mensajes educativos y proporciona diversión a raudales.

Este es pues, el análisis real que se debiera efectuar de un álbum ilustrado.

Rébecca Dautremer (2005) *Cyrano*

INTERESES COMERCIALES Y TENDENCIAS EN EL ÁMBITO EDITORIAL

En los últimos años, el álbum ilustrado, así como la literatura infantil y juvenil, ha crecido considerablemente en cuanto a número de ventas y publicaciones de este tipo de libros se refiere.

A pesar de que en el año 2009 el consumo de los álbumes ilustrados experimento un descenso, siendo probablemente la causa de ello la crisis económica que azotaba a todo el continente europeo por aquel entonces y la cual, aún, hoy día persevera con menor intensidad, En los años posteriores a éste se ha producido un incremento de ventas de los álbumes ilustrados, favorecido por la gran variedad de esta clase de libros de la cual disponen los comercios dedicados a este sector.

“El libro infantil y juvenil ha experimentado en los últimos años un crecimiento espectacular, situándose en la actualidad como uno de los subsectores más consolidados y uno de los principales motores del sector editorial español. Muestra de su fortaleza y vitalidad es que, a pesar del descenso registrado en la producción de libros infantiles y juveniles en 2009 al analizar los datos de 2010 se observa que la edición de libros infantiles y juveniles se mantiene activa y es, junto al texto no universitario y literatura, una de las tres materias que concentraron mayor número de títulos y ejemplares editados, según se recoge en el informe ‘Los Libros Infantiles y Juveniles’ presentado recientemente por el Observatorio de la Lectura y el Libro (S.G. de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas/D.G. de Política e Industrias Culturales y del Libro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).” (Interempresas.net, 2012)

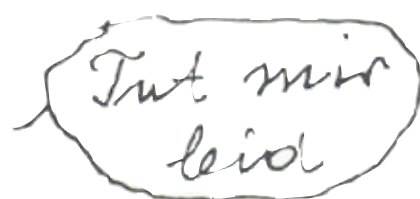
El periódico El PAÍS también muestra su debido interés en el valor en alza del álbum ilustrado en el mercado:

“El libro infantil y juvenil resiste y vuelve a crecer su consumo: Tras tres años consecutivos de caídas la venta aumentó un 3% en 2014. Las editoriales apuestan por nuevos contenidos.”

Y continúa diciendo:

“En 2014 el mercado facturó 275 millones de euros, un 3% más que el año anterior, según el último informe sobre el mercado editorial en España de la Federación de Gremios de Editores de España. El aumento viene tras una reducción de ventas del 9,8% el año anterior (de 296 millones en 2012 a 267 en 2013) y una caída del 12% entre 2012 y 2011. La literatura para menores vuelve a demostrar su resistencia con respecto a la de adultos,

que el año pasado facturó un 4,6% menos (de 468 a 447 millones [...])

El director ejecutivo de la Federación de Gremios

de Editores, Antonio María Ávila cree que el mercado de literatura para menores se ha estabilizado: "Este sector estaba creciendo y en un momento determinado la crisis lo frenó. Pero no es un pinchazo, simplemente una moderación en el crecimiento". (Peiró, Patricia, 2015)

Respecto a los años posteriores se desconocen aún los datos de venta.

La gran variedad de álbumes ilustrados de la que dispone actualmente el sector editorial se debe principalmente a la competitividad entre las distintas editoriales que se esfuerzan en mantenerse al

día respecto a las tendencias que garanticen

el mayor número de ventas.

Janosch (1978) *Tut mir leid*

Es en este apartado, donde la autora-ilustradora Rébecca Dautremer interpreta el papel de su vida, pues fue la que, gracias a su sorprendente modo de ilustrar, creo una brecha estética que marcaría no solo un incremento de ventas de los álbumes ilustrados, sino una tendencia.

"Edelvives, [...] es la editorial de Princesas, de Rébecca Dautremer, su álbum más vendido, con más de 150.000 ejemplares. Lola Larumbe, de la madrileña librería Alberti, aún recuerda lo que supuso ese libro. "Para nosotros fue el álbum que inauguró el fenómeno: lo compraban adultos pensando en sus hijos y luego pensando en ellos. Yo creo que existe una nueva sensibilidad hacia una forma de hacer, un gusto por el libro bien hecho. Los artistas contemporáneos se expresan en libros infantiles y juveniles, y un libro en papel no es lo mismo que en la tableta, la magia es distinta, la experiencia es diferente. Los álbumes y los libros ilustrados te machacan la geometría de las mesas y las estanterías, pero tienen que estar con sus semejantes: la buena literatura." (Barrios, Nuria, 2013)

Es, pues, cuando surge un autor/a-ilustrador/a top ventas, como lo es Rébecca Dautremer, cuando comienza el arduo trabajo competitivo entre las distintas editoriales que, para alcanzar un número determinado de ventas, buscan ilustradores con un estilo semejante, o en su defecto, que pudiera adaptar su estilo con un parecido razonable, al del autor ilustrador o al de la autora-ilustradora que

marca la tendencia del momento y garantiza cierto número de ventas. Resultados de ello pudieran ser los siguientes artistas: Benjamin Lacombe y Eric Puybaret.

Otro estilo en tendencia es el que comparten Conrad Roset y Paula Bonet, en cuyas obras se hace latente la fuerte presencia del artista Egon Schiele y su modo de localizar y redistribuir los colores sobre el cuerpo humano.

Editoriales que se embarcan en este tipo de acciones, pudieran ser, por ejemplo: Edelvives o Lumen.

A pesar de este fenómeno, existen editoriales que dentro de un criterio específico propio prefieren vender menos, apostando por unos temas poco tratados en el mundo del álbum ilustrado más comercial, arriesgan con estilos y autores-ilustradores nuevos, etc. En resumen, buscan introducirse en nichos de mercado específicos. Por lo general son editoriales de reciente aparición, aunque algunas de ellas lleven ya más de una década cumplida, editoriales que fomentan lo anteriormente escrito son: Barbara Fior Editora, LuaBooks, Lata de Sal, Tres Tigres Tristes, Libros del Zorro Rojo, FUN readers, Mosquito, Andana Editorial, etc.

También existen editoriales dadas a la creación de álbumes ilustrados personalizados, en las cuales un mismo libro con una misma historia, es reescrito con el nombre, como personaje principal, de la persona a la cual va a ir destinada el regalo, más el añadido de la propia personalización del personaje para que éste tenga las características físicas del remitente, tantas veces como sea necesario. Un ejemplo de este tipo de editorial es: Mumablue.

Janosch (1978) *Der kleine Tiger und die Tiger-Ente finden einen Pilz*

A su vez, otras editoriales prefieren reeditar a los grandes maestros del álbum ilustrado (Tomi Ungerer, Maurice Sendak, Janosch, etc.), aunque existan raras ocasiones en las que opten por editar algún álbum ilustrado de algún autor/a-ilustrador/a novel. Una editorial que cumple con estas características es Kalandraka.

Es tal la importancia que han cobrado los álbumes ilustrados hoy día que las propias editoriales organizan concursos de álbumes ilustrados, para descubrir nuevos talentos y publicar a los ganadores, los concursos de álbumes ilustrados como Premio Compostela (organizado por la editorial Kalandraka) o Premio Internacional de Álbum Ilustrado Edelvives (organizado por la editorial de nombre homónimo). Además, no sólo acaba aquí la enorme repercusión que han tenido esta clase de libros, sino que, gracias a ellos, han surgido comercios específicos dedicados únicamente a este sector como Baobab¹ y Rayuela Infantil². Por no mencionar la titulación de Master específica para Álbum Ilustrado puesta en marcha por la empresa de gestión cultural y formación *‘i con i’* entre otras que se ofertan y las revistas específicas aparecidas con la totalidad de su contenido referido a éstos.

Por último, y para culminar este apartado del proyecto de investigación presente, se relatará una reflexión hecha por Bruno Munari, en su libro *El arte como oficio*, en relación al álbum ilustrado:

“Conocer a los niños es como conocer a los gatos. Quien no ama a los gatos no ama a los niños y no los entiende. Siempre hay alguna vieja que se acerca a los niños con melindres que más bien les infunden pavor diciendo tonterías en un lenguaje raro que pretende ser el que los niños entenderían. Ordinariamente, los niños miran con gran severidad a tales personas que envejecieron en vano; no comprenden lo que pueda desear y vuelven a sus juegos sencillos y muy serios, a los cuales se entregan por entero.

Para entrar en el mundo de un niño (o de un gato) es necesario por lo menos sentarse en el suelo, no molestar al niño en sus ocupaciones y dejar que se dé cuenta de vuestra presencia. Entonces será él quien tomará contacto con vosotros, y vosotros que (por ser adultos y no haber envejecido inútilmente) sois más inteligentes podréis entender sus exigencias, sus intereses que no sólo son los elementales; los niños intentan entender el mundo en el que viven, lo tantean mediante experiencias diversas siempre curiosos y procurando saberlo todo.

En ciertos casos, un niño de tres años puede ya interesarse por las imágenes de un libro concebido para él; más adelante se interesará también por las historias, luego leerá y comprenderá hechos cada vez más complejos.

¹ Baobab: librería especializada en álbumes ilustrados de territorio Andaluz.

² Rayuela Infantil: librería especializada en álbumes ilustrados específica de Sevilla (Andalucía).

Es obvio que hay hechos y acontecimientos que el niño no conoce porque no los ha experimentado nunca y por ello no entenderá qué se quiere decir cuando el príncipe (tipo hoy casi inexistente) se enamora de la princesa (ídem). Fingirá entender o se interesará por los colores de los vestidos o por el olor del papel impreso, pero ciertamente no se interesará grandemente. Otras cosas que el niño no puede entender son: el lujo de ciertas ediciones, las impresiones de alta calidad, las ilustraciones poco claras, las figuras no enteras (los detalles de una cabeza), etc.

¿Qué cree, en cambio, el editor? Cree que los niños no compran libros, sino que los compran las personas <<mayores>>, los cuales les regalan libros, no tanto para hacer que se interesen por determinadas cosas cuanto para quedar bien con los padres (no siempre, por fortuna) y por esto los libros han de ser caros; las ilustraciones a muchas tintas aunque sean sucias, porque el niño no entiende de esto y es un pobre tontito; lo importante es que el objetivo sea vistoso.

Un buen libro para niños, con bellas figuras expresivas, con una historia justa, impreso sin lujo, no tendría éxito alguno (cerca de ciertos padres), pero gustaría mucho a los niños.

Luego están los libros terroríficos en los que enormes tijeras cortan un dedo al niño que no se deja cortar las uñas y en los que un niño que no quería comer va adelgazando hasta consumirse y morir. Donde un niño que juega con fósforos quema a su nodriza, etc. Cosas muy diversas e instructivas, de origen germánico.

Un buen libro para niños, de los tres a los nueve años, debiera narrar una historia muy elemental y mostrar figuras enteras, en colores, muy claras y precisas. Los niños son formidables observadores y advierten muchas cosas que los adultos con frecuencia no perciben; en un libro mío, en el que experimenté las posibilidades comunicativas de diversas clases de papel, hay, en el primer capítulo, en papel negro, un gato que sale fuera de una página y mira la página siguiente. Muchos adultos no han advertido este curioso hecho.

Las historias deberían de ser sencillas como sencillo es el mundo de los niños: una manzana, un gato (los animales pequeños les interesan más que los grandes), el sol, la luna, una hoja, una hormiga, una mosca, una mariposa. El agua, el fuego, el tiempo (los latidos del corazón). Demasiado difícil, diréis: el tiempo es un argumento abstracto. ¡Bien! ¿Queréis que probemos? Leed a vuestro niño este texto y decidme luego si lo ha comprendido:

Tu corazón hace tic tac, escúchalo, ponte la mano encima. Cuenta los latidos: uno, dos, tres, cuatro... después de sesenta latidos ha pasado un minuto. A los sesenta minutos ha pasado una hora. En una hora una planta crece un milímetro. En doce horas el sol sale y se pone. En veinticuatro

horas pasan un día y una noche. El reloj ya no sirve. Miremos el calendario: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Una semana. Cuatro semanas forman un mes: enero. Luego vienen: febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Han pasado doce meses. Tu corazón ha seguido haciendo tic tac; ha pasado un año formado por minúsculos segundos. En un año pasa una primavera, un verano, un otoño, un invierno. El tiempo no se acaba nunca; los relojes señalan las horas; los calendarios señalan los días; el tiempo sigue pasando y lo consume todo: reduce el hierro a polvo, produce arrugas en las caras de los viejos. A los cien años, en un segundo, un hombre muere y otro nace.

Por último, y para culminar este apartado del proyecto de investigación presente, se relatará una reflexión hecha por Bruno Munari, en su libro *El arte como oficio*, en relación al álbum ilustrado:

“Conocer a los niños es como conocer a los gatos. Quien no ama a los gatos no ama a los niños y no los entiende. Siempre hay alguna vieja que se acerca a los niños con melindres que más bien les infunden pavor diciendo tonterías en un lenguaje raro que pretende ser el que los niños entenderían. Ordinariamente, los niños miran con gran severidad a tales personas que envejecieron en vano; no comprenden lo que pueda desear y vuelven a sus juegos sencillos y muy serios, a los cuales se entregan por entero.

Para entrar en el mundo de un niño (o de un gato) es necesario por lo menos sentarse en el suelo, no molestar al niño en sus ocupaciones y dejar que se dé cuenta de vuestra presencia. Entonces será él quien tomará contacto con vosotros, y vosotros que (por ser adultos y no haber envejecido inútilmente) sois más inteligentes podréis entender sus exigencias, sus intereses que no sólo son los elementales; los niños intentan entender el mundo en el que viven, lo tantean mediante experiencias diversas siempre curiosos y procurando saberlo todo.

En ciertos casos, un niño de tres años puede ya interesarse por las imágenes de un libro concebido para él; más adelante se interesará también por las historias, luego leerá y comprenderá hechos cada vez más complejos.

Es obvio que hay hechos y acontecimientos que el niño no conoce porque no los ha experimentado nunca y por ello no entenderá qué se quiere decir cuando el príncipe (tipo hoy casi inexistente) se enamora de la princesa (ídem). Fingirá entender o se interesará por los colores de los vestidos o por el olor del papel impreso, pero ciertamente no se interesará grandemente. Otras cosas que el niño no puede entender son: el lujo de ciertas ediciones, las impresiones de alta calidad, las ilustraciones poco claras, las figuras no enteras (los detalles de una cabeza), etc.

¿Qué cree, en cambio, el editor? Cree que los niños no compran libros, sino que los compran las personas <<mayores>>, los cuales les regalan libros,

no tanto para hacer que se interesen por determinadas cosas cuanto para quedar bien con los padres (no siempre, por fortuna) y por esto los libros han de ser caros; las ilustraciones a muchas tintas aunque sean sucias, porque el niño no entiende de esto y es un pobre tontito; lo importante es que el objetivo sea vistoso.

Un buen libro para niños, con bellas figuras expresivas, con una historia justa, impreso sin lujo, no tendría éxito alguno (cerca de ciertos padres), pero gustaría mucho a los niños.

Luego están los libros terroríficos en los que enormes tijeras cortan un dedo al niño que no se deja cortar las uñas y en los que un niño que no quería comer va adelgazando hasta consumirse y morir. Donde un niño que juega con fósforos quema a su nodriza, etc. Cosas muy diversas e instructivas, de origen germánico.

Un buen libro para niños, de los tres a los nueve años, debiera narrar una historia muy elemental y mostrar figuras enteras, en colores, muy claras y precisas. Los niños son formidables observadores y advierten muchas cosas que los adultos con frecuencia no perciben; en un libro mío, en el que experimenté las posibilidades comunicativas de diversas clases de papel, hay, en el primer capítulo, en papel negro, un gato que sale fuera de una página y mira la página siguiente. Muchos adultos no han advertido este curioso hecho.

Las historias deberían de ser sencillas como sencillo es el mundo de los niños: una manzana, un gato (los animales pequeños les interesan más que los grandes), el sol, la luna, una hoja, una hormiga, una mosca, una mariposa. El agua, el fuego, el tiempo (los latidos del corazón). Demasiado difícil, diréis: el tiempo es un argumento abstracto. ¡Bien! ¿Queréis que probemos? Leed a vuestro niño este texto y decidme luego si lo ha comprendido:

Tu corazón hace tic tac, escúchalo, ponte la mano encima. Cuenta los latidos: uno, dos, tres, cuatro... después de sesenta latidos ha pasado un minuto. A los sesenta minutos ha pasado una hora. En una hora una planta crece un milímetro. En doce horas el sol sale y se pone. En veinticuatro horas pasan un día y una noche. El reloj ya no sirve. Miremos el calendario: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Una semana. Cuatro semanas forman un mes: enero. Luego vienen: febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Han pasado doce meses. Tu corazón ha seguido haciendo tic tac; ha pasado un año formado por minúsculos segundos. En un año pasa una primavera, un verano, un otoño, un invierno. El tiempo no se acaba nunca; los relojes señalan las horas; los calendarios señalan los días; el tiempo sigue pasando y lo consume todo: reduce el hierro a polvo, produce arrugas en las caras de los viejos. A los cien años, en un segundo, un hombre muere y otro nace.” (Munari, Bruno, 1994, p. 73 - 78)

EL ÁLBUM ILUSTRADO COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE/ EDUCATIVA

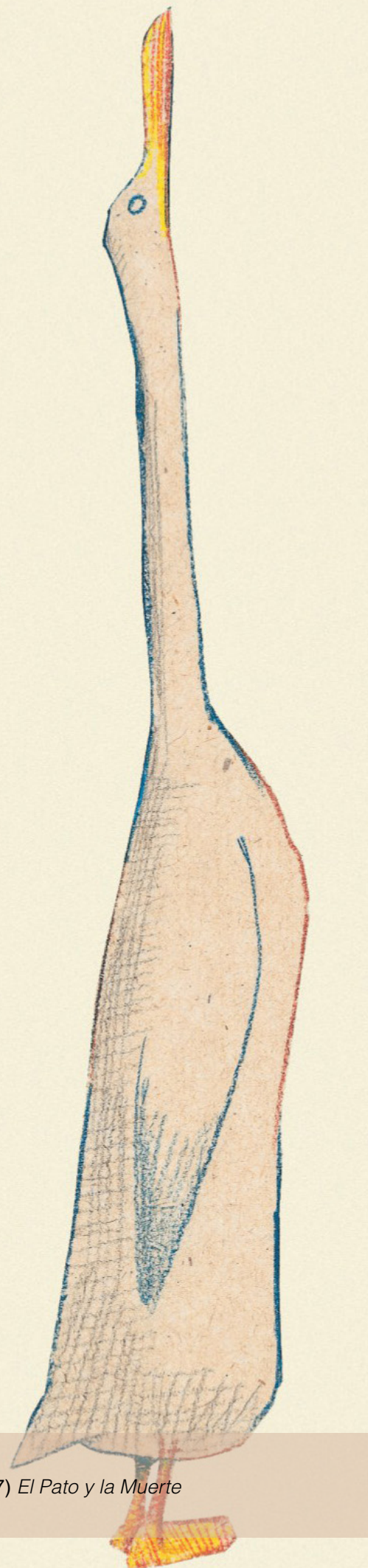
El álbum ilustrado, así como los cuentos infantiles desempeñan una labor muy importante en la sociedad, pues fomentan la lectura entre los más pequeños de la casa, haciendo que estos se interesen por ella; esto a su vez, les sirve como desarrollo propio en su infancia, lo cual es de extrema importancia para evitar comportamientos no deseados y ampliar sus conocimientos. Los álbumes ilustrados, suponen, para el niño o la niña, un estímulo a su edad más temprana.

Dado que los niños no nacen sabiendo, es importante la implicación de sus padres o tutores legales a la hora de enseñar a estos a leer y a disfrutar de aquello que se ha leído. Debido a ello, es primordial que los padres desempeñen su papel de cuentacuentos nocturnos a la hora de llevar al niño a la cama, así como en las horas destinadas para enseñar a estos. Su función radica, básicamente, en leerles a estos los libros, pero más importante aún es que el padre o la madre, o ambos, muestren al niño las ilustraciones que en el álbum ilustrado o cuento aparecen, a medida que comentan éstas. Pues es gracias a las imágenes aparecidas en el libro que el niño es capaz de asimilar y entender los conceptos que ahí se describen, mas e el álbum ilustrado, esta característica es un tanto diferente, pues las ilustraciones no solo describen, sino que, a su vez, aportan información no narrada en el texto. De este modo el niño aprende dos tipos de lenguajes narrativos diferentes, el visual y el textual.

“Los álbumes ilustrados son una base común a adultos y niños que les permite iniciar una conversación sobre algún aspecto del libro, aclarar palabras que el niño no entiende o compartir una broma del texto o los dibujos. Pero lo más importante es que un libro crea ‘una zona segura’ de educación y comprensión entre el lector, la audiencia infantil, y el mundo imaginario que ambos comparten.”(McCanoon, D. Thorton, S. y Williams, Y. 2009)

“La lectura de imágenes siempre deja una huella sobre la sensibilidad de un niño pequeño. Las imágenes participan en la elaboración del recuerdo y ayudan en el proceso de estructuración de su propia personalidad.”
(Despinette, J. Presidenta del Centro de Estudios para la Literatura infantil y juvenil. París.)

Mina, madre de 19 años, comprende bien la importancia de tener este factor en cuenta a la hora de criar a su hijo Musa. Mina es una de las madres afortunadas que forman parte del Programa de Estimulación en la Primera Infancia administrado por la ONG (Organización No Gubernamental) Save the Children. La cual

Wolf Erlbruch (2007) *El Pato y la Muerte*

mantiene que: “Mediante libros de cuentos ilustrados y rimas se estimula el aprendizaje de los niños más pequeños en Bangladesh” (Banco Mundial, 2015)

Y por supuesto no se ha de olvidar que:

“De lo que no cabe duda es de que vivimos un momento ilustrado. El lector está educado en la imagen, y es imagen lo que demanda, opina Santiago Tobón de la editorial Sexto Piso.” (2015 citado en El PAÍS: Cultura)

Mar Benegas, autora de A lo bestia, dice al respecto:

“La ilustración ayuda, por supuesto. El hecho de que un libro sea hermoso lo hace más atractivo a los niños y a los adultos. Un libro lleno de letras puede echar para atrás a un niño.” (2014 citado en El PAÍS: Cultura)

La importancia de la presencia de las ilustraciones en los libros es defendida por un estudio, entre otros, realizado por F. Javier Perales y Juan de Dios Jiménez, que defienden *“la importancia que poseen las ilustraciones que utilizan los libros de texto de ciencias para la comprensión de su contenido”* (1997-2001). Aunque estos hablan de los libros de ciencia, los conceptos son extrapolables a cualquier tipo de libro. Ello también es defendido por un estudio práctico realizado por Daiana Yamila Rigo cuyos resultados revelan que:

“[...] el uso de la imagen como recurso didáctico debería ser tenido en cuenta como una estrategia de enseñanza-aprendizaje para planificar las tareas académicas.” (No datos, Aprender y enseñar a través de imágenes. Desafío educativo)

Por otra parte, esta la opinión del escritor Michael Lockwood escrita en su libro ‘Promover el placer de leer en Educación Primaria’, que dice así :

“Un álbum ilustrado puede brindar enlaces atractivos con el tema que se esté estudiando, pero, si carece de argumento interesante y de unas ilustraciones que capten la atención de los niños, utilizarlo puede ser contraproducente.” (2011)

A todo lo anterior sólo habría que añadir, en palabras del editor de Kalandraka:

“Los álbumes ilustrados no son solo para niños porque la literatura es para todos y son los lectores los que se apropian de las obras de los escritores. Hay adultos con sensibilidad capaces de embarcarse en una aventura sensorial y de imaginación” (2014, citado en El PAÍS: Cultura)

ADAPTACIÓN DEL ÁLBUM ILUSTRADO A NUEVOS CAMPOS CREATIVOS – EL ÁLBUM ILUSTRADO COMO OBJETO DE OCIO

El álbum ilustrado ha demostrado en su breve trayectoria tanto ser un objeto educativo, muy práctico, para los más pequeños, como uno de entretenimiento, para toda una clase de público muy amplio, sin restricciones de edad. Tanto es así que, desde su relativamente reciente aparición, se ha extendido y/o adaptado a nuevos campos creativos.

Es el ejemplo de los juegos de mesa basados en estos, y/o aquellos que usan la narrativa como herramienta principal y de avance del mismo.

Los primeros de estos, rescatan los grandes clásicos de la literatura infantil como pudiera ser ‘Caperucita Roja’, ‘Los Tres Cerditos’ o ‘Las Fábulas de Esopo’, ejemplo de ello es la serie de juegos de mesa titulada ‘Cuentos y Juegos’ que nacieron bajo el sello de la empresa, de juegos de mesa y juguetes, ‘IELLO’, fundada en el 2004 en Nancy (Francia) y que ha llegado a nuestras tierras adoptados por la empresa ‘Homoludicus’, también destinada a juegos de mesa, y recientemente anexada a la empresa ‘Devir’, la cual simplemente decidió dejar de continuar con la serie, mas es posible adquirirlos en inglés, ya que la serie aún continúa fuera de España. Estos juegos de mesa presentan como envoltorio, una caja labrada con aspecto de libro, que contiene toda clase de fichas referidas a un cuento clásico en particular, además de traer un pequeño contenido extra como lo es el cuento al que es referido el juego, pero en versión muy resumida, para de éste modo, aparte de pasar horas y horas jugando y divirtiendonos, tendremos a nuestra disposición, para conocerla, la historia en la que está basado el juego. Hasta la fecha son siete los juegos de mesa de esta serie que han visto la luz, en orden cronológico son los siguientes: ‘Los Tres Cerditos’, ‘Baba Yaga’, ‘La Liebre y la Tortuga’, ‘La Cigarra y la Hormiga’, Caperucita ‘Roja’, ‘El Flautista de Hamelin’ y; ‘Aladdín y el Genio Mágico’.

Por otra parte, tenemos los juegos de mesa que emplean la narración como recurso principal, y a veces único, para avanzar en éste. Aunque, en primera instancia, pueda parecer, que estos no tienen conexión alguna con los álbumes ilustrados, esto se desmiente nada más observemos que hacen uso de los mismos recursos que éstos para contar una historia, estos son texto e ilustración, aunque en este caso, la narración oral sustituya al texto. Ejemplos de estos juegos de mesa son: ‘Dixit’ (llegados a España a través de la empresa Libellud), ‘Fábula’ (Libellud) y ‘Érase una vez’ (Edge); todos ellos comparten la creación de una historia en grupo de manera colaborativa (participantes de la partida), aunque compartan un método distinto para dicha creación, ya sea a través de cartas, dados, o en mayor o menor medida de la imaginación y la fantasía de los jugadores.

Los ya mencionados juegos de mesa son productos que fomentan la creatividad, ayudan a elaborar un comportamiento de trabajo en equipo, además de incentivar la capacidad de establecer un conocimiento estratégico y crítico.

En el lado opuesto de los objetos físicos/tangibles, el lado digital, también se han producido una serie de adaptaciones en cuanto al álbum ilustrado se refiere, son ejemplos de ello, las aplicaciones interactivas, basadas en cuentos y/o álbumes ilustrados, para móviles, smartphones, tablets, etcétera. En las cuales suele producirse una interacción niño/cuento que es esencial para que la historia del mismo avance, esto ayuda a desarrollar un pensamiento basado en la toma de decisiones, así como ciertas cualidades ligadas a una mente de liderazgo, tales

Michelle Packham, 4-Leaf Clover Studio y Baibuk Technologies (2015)
Conoce los animales: El Bosque

como: qué he de hacer, cuál es la mejor manera de conseguirlo, etcétera. Así como fomentar la creatividad y el espíritu crítico. Con ello se consigue una actitud/apetencia de eficacia y eficiencia. Todo ello sin dejar de lado el factor de diversión y entretenimiento que supone cualquier tipo de aplicación basada en la interacción con su público consumidor. Ejemplos de este tipo de aplicaciones es: Chomp (de Christoph Niemann), en la cual se crean divertidas historias en vídeo para niños, y no tan niños, en las cuales tu eres el protagonista a través de la cámara interna del móvil.

También han sido adaptados los propios álbumes ilustrados al formato digital, y

ello no se refiere solo a la adaptación de un cuento físico a su versión virtual, sino que existen álbumes ilustrados concebidos completamente en digital, ejemplo de ello es el álbum ilustrado digital La Quebrada del Cabeza de Chancho nacido de las manos de dos ingenieros informáticos (Alejandro Aránguiz y Mauricio Martis), siendo éste el primer cuento digital creado en Chile. La historia relatada tiene su origen en un cuento popular oral de nombre homónimo de Valparaíso (Chile). (García, Felipe, 2014)

A su vez, también existen los álbumes ilustrados con Realidad Aumentada, que al ser vistos a través de la cámara de un dispositivo inteligente, éste reacciona, y nos muestra el álbum ilustrado en Realidad Aumentada. Cabe mencionar que

Michelle Packham, 4-Leaf Clover Studio y Baibuk Technologies (2015)
Conoce los animales: El Bosque

los álbumes ilustrados digitales y los de Realidad Aumentada son un subgénero dentro de estos.

Otra posible adaptación de los álbumes ilustrados podrían ser los videojuegos, en tanto en cuanto, un videojuego no es más que una historia narrada mediante ilustraciones animadas con un final cerrado predefinido, el cual ha de alcanzar el jugador a través de los distintos niveles que lo compongan. Además de existir una numerosa gama de videojuegos literalmente basados en álbumes ilustrados, tales como: 'The Wizard of OZ -Beyond the Yellow Brick Road' (El Mago de OZ – A través del camino de baldosas amarillo) para Nintendo Ds, o 'Donde Viven los

Monstruos' (inspirada en la obra homónima de Maurice Sendak) para PlayStation 3.

Quizás el campo artístico donde más adaptaciones han surgido de los álbumes ilustrados sea la del género cinematográfico, cuya base siempre fue de entretenimiento y ocio. Han sido incontables las adaptaciones de álbumes ilustrados realizadas por éste género, donde hemos podido presenciar, con cara de asombro, películas donde entrarían desde la gran inmensa mayoría de las producciones realizadas por Walt Disney, hasta otras, no menos importantes, como: 'Donde viven los monstruos' (2009) de Warner Bros, dirigida por Spike Jonze, 'Alicia en el país de las maravillas' (2010) de Tim Burton, 'Caperucita Roja' (2011) también de Warner Bros, dirigida por Catherine Hardwicke, y un largo etcétera. También se han producido numerosas adaptaciones de este tipo de libros a obras de teatro, como lo es 'Donde Viven los Monstruos', que, debido a su gran éxito como álbum ilustrado, cuenta casi con una adaptación a cada campo creativo-artístico existente.

Además, este no es el fin en cuanto a las posibles adaptaciones que pueda sufrir un álbum ilustrado sin que este pierda su funcionalidad, y es que el futuro depara grandes cosas. Un Ejemplo del futuro más inmediato es el VR, en sus siglas en ingles Virtual Reality (Realidad Virtual), enfocada al campo de los videojuegos y las audiovisuales, pero que puede verse ampliada a muchos otros sectores como lo es el turismo, la educación, etcétera.

La realidad virtual según PlayStation es: "RV son las siglas de realidad virtual, que es una simulación de otra realidad creada por diseñadores y programadores". (Infante, Cristina, 2016)

Desde la aparición del primer prototipo de gafas de realidad virtual por parte de la empresa Oculus, las empresas dedicadas al sector han apostado fuerte por esta tecnología, tanto es así que ya ha habido un alto número de personas que han podido presenciar y disfrutar de esta experiencia en sus días de pruebas, el actual mercado pronto las dispondrá a la venta para uso común, aunque si es cierto que tienen un elevado coste económico, por suerte, no todo son llantos y lágrimas, puesto que a pesar de que para vivir la experiencia de un modo más intenso hay que ahorrar, y mucho, para hacerse con uno de estos productos de élite, podemos ser partícipes de una experiencia parecida, pero en versión *Low Cost* (de bajo coste), este es el ejemplo de las gafas VR de cartón que nos proporciona Google. Aunque esta es una de esas veces en las cuales mayor precio equivalen a mayor calidad.

Las empresas actuales más punteras de esta tecnología son: la propia creadora del VR, Oculus, PlayStation VR, Samsung Gear VR y HTC Vive. (MediaTrends, 2016)

Respecto al álbum ilustrado como objeto de ocio Mar Domènech Bert escribe la articulista en uno de sus textos del periódico El País lo siguiente:

"Un libro es mucho más que una lectura para un niño, éste se convierte en una ventana al mundo, un buen amigo, un juguete que despierta su imaginación y el mejor de los pasatiempos."(Domènech Bert, Mar. 2016)

"Gabriel Brandariz, editor ejecutivo de literatura infantil y juvenil de SM señala además que "los padres ven en la literatura una inversión y el desarrollo de sus hijos y además sigue siendo una de las formas de ocio más baratas:" (2015, citado en: EL PAÍS: Cultura)

¿HA CAMBIADO EL MENSAJE/CONTENIDO/MORALEJA?

A pesar de que los criterios, referidos al álbum ilustrado, siguen siendo los mismos ya que los valores y los conceptos han permanecido inmutables, socialmente, en el tiempo; se le han añadido una serie de aditivos que hoy por hoy forman parte intrínseca de los álbumes ilustrados contemporáneos. Estos anexos son los referidos a la importancia que ha cobrado el color y la forma como elementos expresivos que han de captar la atención directa del consumidor. Más importante aún es la incorporación de los álbumes ilustrados como vehículo u herramienta de ocio, valor que en los primeros álbumes ilustrados pasaba desapercibido, y que ha cobrado importancia con la evolución de éste; al punto de conformarse como uno de los dos requisitos indispensables que ha de poseer un álbum ilustrado para ser llamado como tal, estos dos condicionantes son los siguientes: ha de ser entretenido y divertido, y ha de servir como objeto educativo para el aprendizaje de los más pequeños, así como para transmitir mensajes a estos y a sus mayores.

Benji Davies (2016) *La Ballena*

CONCLUSIÓN

La investigación llevada a cabo en base al álbum ilustrado ha permitido recoger a ciertos autores referentes, de cierto prestigio, que han sabido destacar en el mercado con su trabajo a la vez que han conseguido marcar tendencias en el propio sector. Ha mostrado y permitido comprender las exigencias actuales del sector editorial en torno al álbum ilustrado, sus tendencias, sus ideologías, etc.

Además, hemos podido sumergirnos en su relativamente corta historia, tanto formal como técnica; de modo que ha servido para conocer los distintos tipos de edición que se han llevado a cabo específicamente en este sector a lo largo de su transcurso.

Se han relatado las posibles variantes que podría sufrir un álbum ilustrado para ampliar las fronteras de éste.

Se ha evidenciado el uso actual de la imagen respecto al de antes en el ámbito del álbum ilustrado, pues ésta en su pasado era sólo usada como apoyo del texto al que acompañaba, ilustrando aquello que narraba la historia. Hoy día, por contra, es usada como prolongación del relato, otorgándole a éste nuevos significados y aportando, a su vez, información no aparecida en el mismo. Siendo la ilustración la que posee el peso de la narración. Radica en esta diferencia, entre el uso del texto y la imagen respecto a su uso en épocas anteriores, también, la diferencia entre el álbum ilustrado contemporáneo y el añejo, con el añadido de que éste debe ofrecer diversión, además de transmitir su mensaje.

Igualmente, gracias al desarrollo de esta investigación se han conseguido reforzar y culminar los objetivos primigenios formulados en relación a los estudios universitarios a los que este proyecto da fin.

Relación de las asignaturas cursadas en el grado de Bellas Artes con la propuesta planteada

Las asignaturas cursadas en el grado de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla tienen su relación con el mundo del álbum ilustrado en tanto en cuanto, en términos generales, asignaturas como las impartidas por el departamento de dibujo son esenciales para cualquier ámbito artístico, pues el dibujo es el alimento principal del cual se nutren todos los demás campos artísticos visuales; las asignaturas del departamento de pintura, son, a su vez, parte importante en lo que refiere a la creación de los propios álbumes ilustrados, pues dar color a estos es una gran responsabilidad, ya que el individuo a realizar esta ardua tarea deberá saber aplicar los principios básicos de la pintura; las asignaturas del departamento de escultura fomentan conocimientos de los volúmenes del cuerpo de cada objeto, que a pesar de que su punto fuerte éste quizás, hablando de sectores parecidos al tratado, en el mundo de los videojuegos, son importantes, por ejemplo, para la realización de un álbum ilustrado con técnica Pop-Up, técnica definida por su volumen. Además, se han cursado asignaturas específicas para el sector editorial, tales como *Arte, diseño y comunicación*; *Ilustración*, o *Arte y tecnología*. Estas son las principales características establecidas de las asignaturas cursadas en relación al tema tratado, que aunque fomentan más el uso de la narrativa visual, también ha sido incentivada la narrativa textual mediante el escrito de memorias que sirvieron para reforzar teóricamente las obras realizadas en las mismas.

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN PROFESIONAL

Los trabajos presentes en esta investigación tienen como propósito formar parte de un portafolio artístico que posteriormente será enviado a empresas editoras. Esto posibilitará la creación u adjudicación de un empleo en el sector editorial como autor-ilustrador de álbumes ilustrados. Así como posibles trabajos en otros campos creativos como lo es el diseño o algún otro tipo de sector al que fuera posible adaptar los álbumes ilustrados. A su vez, también abrirá puertas al mundo del cómic, posibilitando un empleo como dibujante y escritor de los mismos, al de los videojuegos, como creador de concept art, estudio de colores de paisaje (Color keys), texturizador, realidad aumentada, etc; a la industria de la animación, etc.

Son infinitas las propuestas de empleo que pudieran surgir para un ilustrador-autor en la actualidad. Por tanto, tiene éste un abanico lleno de posibilidades para encontrar empleo dentro de su zona de confort y bienestar, y así, dedicar su tiempo a lo que realmente quiere y necesita, y a aquello que ha aspirado a ser a través de sus estudios.

Bibliografía:

- Jiménez, J.D. y Perales, F.J. (1997). 'Propuesta taxonómica para un análisis de las ilustraciones en los textos de física y química' *Avances en la didáctica de las ciencias experimentales*, en Jiménez, R. y Wamba, A.M. (eds.). , pp. 519-528. Universidad de Huelva.
- Jiménez, J.D. y Perales, F.J. (2001). 'Aplicación del análisis secuencial al estudio del texto escrito y de las ilustraciones de los libros de texto de física y química en la ESO'. *Enseñanzas de las Ciencias*, 19, pp. 3-19.
- Lockwood, Michael (2011) *Promover el placer de leer en Educación Primaria*. España: Morata, pp. 105
- Mc Canoon, Desdemona; Thorton, Sue; y Williams, Yadzia (2009) *Escribir e Ilustrar Libros Infantiles*. España: Acanto.
- Munari, Bruno (1994) 'Libros para Niños', *El Arte como Oficio*. España: Labor
- Piu Martínez (2008) 'Álbumes ilustrados del diseño de la pieza a la pieza de diseño', *étapes: diseño y cultura visual*, 17, pp 50,54.
- Salisbury, Martin (2005) *Ilustración de libros infantiles: cómo crear imágenes para su publicación*, pp 3.
- Salisbury, Martin y Styles, Morag (2012) *El arte de ilustrar libros infantiles: concepto y práctica de la narración visual*, pp 3 - 27.

Webgrafía:

- Banco Mundial (2015) *Mediante libros de cuentos ilustrados y rimas se estimula el aprendizaje de los niños más pequeños en Bangladesh*. Disponible en: <http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2015/11/20/picture-books-and-rhymes-are-boosting-learning-for-very-young-children-in-bangladesh> (Consultado en: 27 de Mayo 2017)
- Barrios, Nuria (2013) 'El espejo de los niños', *El PAÍS: Cultura*. Disponible en: http://cultura.elpais.com/cultura/2013/12/12/actualidad/1386863255_426515.html (Consultado en: 15 de Mayo del 2017)
- Despinette, Jeanine (No datos) Presidenta del Centro de Estudios para la Literatura infantil y juvenil. París. Disponible en: http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/8/cd_2013/m5_5/el_lbum_y_el_libro_ilustrado.html (Consultado en: 13 de abril 2017)
- Domènech Bert, Mar (2016) '15 libros para niños que despertarán su imaginación', *El PAÍS: De Mamas y de Papas*, Disponible en: http://elpais.com/elpais/2016/12/14/mamas_papas/1481716254_723249.html (Consultado en: 15 de Abril 2017)
- ÉPackaging (2013) *ÉPackaging: revista énfasis*. Disponible en: <http://www.packaging.enfasis.com/articulos/65890-novedades-sistemas-impression> (Consultado en: 21 de Mayo 2017)
- García, F. (2014) *Escuela de Ingeniería - Informática*. Disponible en: <http://www.inf.ucv.cl/2014/11/11/exalumnos-de-la-escuela-desarrollan-primer-cuento-digital-chileno-pensado-para-dispositivos-moviles/> (Consultado en: 3 de Marzo 2017)
- Infante, Cristina (2016) *PlayStation.Blog*. Disponible en: <https://blog.es.playstation.com/2016/10/03/playstation-vr-la-gua-de-preguntas-frecuentes-definitiva/> (Consultado en: 7 de Abril 2017)
- Intef (2005) *El álbum y el libro ilustrado*. España: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Disponible en: http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/8/cd_2013/m5_5/el_lbum_y_el_libro_ilustrado.html (Consultado en: 13 de abril 2017)
- Interempresas.net (2012) *El libro infantil y juvenil se consolida como motor del sector editorial español*. Disponible en: <http://www.interempresas.net/Graficas/Articulos/81202-El-libro-infantil-y-juvenil-se-consolida-como-motor-del-sector-editorial-espanol.html> (Consultado en: 30 de Abril 2017)
- Intxausti, Aurora (2014) 'Sendak, maestro de la ilustración infantil, revive entre los lectores', *El PAÍS: Cultura*, Disponible en: http://cultura.elpais.com/cultura/2014/05/19/actualidad/1400500912_269972.html (Consultado en: 13 de Abril 2017)

- Kalandraka (2013) *Autores y autoras: Maurice Sendak*. Disponible en: <http://www.kalandraka.com/es/autores/detalle/ficha/sendak/> (Consultado en: 2 de Junio 2017)

- MediaTrends (2016) 'Qué es la VR: historia y tipos de gafas de realidad virtual', MediaTrends. Disponible en: <https://www.mediatrends.es/a/65544/que-es-vr-historia-tipos-gafas-realidad-virtual/> (Consultado en: 18 de Abril 2017)

- Morla, Jorge (2015) 'Un nuevo mundo ilustrado', *El PAÍS: Cultura*, Disponible en: http://cultura.elpais.com/cultura/2015/07/31/babelia/1438341101_310058.html (Consultado en: 9 de abril 2017)- Orozco López, Mª Teresa (2009) 'El libro álbum: definición y peculiaridades.' *Sincronía, A Journal for the Humanities and Social Sciences*, pp. 1. Disponible en: <http://sincronia.cucsh.udg.mx/fall09.htm> (Consultado en: 7 de abril 2017)

- Peiró, Patricia (2015) 'El libro infantil y juvenil resiste y vuelve a crecer su consumo', *El PAÍS: Cultura*, Disponible en: http://cultura.elpais.com/cultura/2015/07/21/actualidad/1437502672_803097.html (Consultado en: 13 de abril 2017)

- Salvatierra, Javier (2014) 'El momento de la poesía para niños' *El PAÍS: Cultura*, Disponible en: http://cultura.elpais.com/cultura/2014/04/02/actualidad/1396432467_891150.html (Consultado en: 12 de Mayo 2017)

- Yamila Rigo, Daiana (no datos) 'Aprender y enseñar a través de imágenes. Desafío educativo', *ASRI*. Disponible en: <http://asri.eumed.net/6/educacion-imagenes.html> (Consultado en: 31 de Mayo 2017)

Fuentes de Imágenes:

- Davies, Benji (2016) *La Ballena*. España: Anadana Editorial [Ilustración]

- Claude Truong-Ngoc (2014) *Tomi Ungerer*. Disponible en: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/Tomi_Ungerer_par_Claude_Truong-Ngoc_mars_2014.jpg/1200px-Tomi_Ungerer_par_Claude_Truong-Ngoc_mars_2014.jpg (Consultado en: 1 de Junio 2017)

- Janosch (1978) *Der kleine Tiger und die Tiger-Ente finden einen Pilz* [Ilustración] Disponible en: <http://leichterlesestoff.blogspot.com.es/2015/02/oh-wie-schon-ist-panama.html> (Consultado en: 3 de Junio 2017)

- Janosch (1978) *Tut mir leid* [Ilustración] Disponible en: <http://louvre-cologne-shop.de/Janosch-Postkarte-Brauner-Baer-Sorr> (Consultado en: 3 de Junio 2017)

- Liao, Jimmy (1999) *When the Moon Forgot*. Disponible en: carnetimaginaire.tumblr.com/page/9 (Consultado en: 31 de Mayo 2017)

- Sendak, Maurice (2016) *Donde viven los monstruos*. España: Kalandraka, pp. 30-31/ 32-33 [Ilustración]

- Packham, Michelle, 4-Leaf Clover Studio y Baibuk Technologies (2015) *Conoce los animales: El Bosque*. Disponible en: <https://lh5.ggpht.com> (Consultado en: 4 de Junio 2017)

- (no datos) Maurice Sendak (No datos) Disponible en: <http://whenelephantsdream.blogspot.com.es/2012/05/where-wild-things-are.html> (Consultado en: 1 de Junio 2017)

- (No datos) Randolph Caldecott. (No datos) Disponible en: <https://hubpages.com/art/Artists-Who-Died-Before-40-Randolph-Caldecott> (Consultado en: 1 de Junio 2017)

- Dautremer, Rébecca (2005) *Cyrano*. España: Edelvives, portada. [Ilustración]

- Caldecott, Randolph (No datos) *Huntsmen Looked over a Stone Wall at a Cow*. [Ilustración] Disponible en: <https://hubpages.com/art/Artists-Who-Died-Before-40-Randolph-Caldecott> (Consultado en: 1 de Junio 2017)

- Bewick, Thomas (1804) *Boys and Ships* o *Boys at the River*. [Ilustración] Disponible en: <http://www.bewicksociety.org/Vignettes.html> (Consultado en: 3 de Junio 2017)

- Ungerer, Tomi (2016) *Los tres bandidos*. España: Kalandraka, portada [Ilustración]

- Erlbruch, Wolf (2007) *El Pato y la Muerte*. España: Barbara Fiore Editora, portada. [Ilustración]

